
70 en 70
ARTISTAS AÑOS
Colección Bicentenario
Manuel Fuentes Wendling

70 ARTISTAS en 70 AÑOS

Colección Bicentenario

Manuel Fuentes Wendling

Editor General: Manuel Fuentes Wendling
Editora de Arte y Diseño: Carmen Gloria Contreras
Fotografías: Pía Cosmelli y Daniela Miller
Transcripción Entrevistas: Haydeé Berríos
Corrección de Pruebas: Edison Pérez
Impresión: IVROS impresores

Primera Edición de 1.000 ejemplares. Octubre de 2010

70 artistas en 70 años

Registro de Propiedad Intelectual Inscripción Nº 000.000
I.S.B.N. : 000–000–0000–00–0
Impreso en Chile / Printed in Chile

Ediciones del Instituto Cultural de Providencia
Avenida 11 de Septiembre 1995, Providencia, Chile
Teléfono 56–2–784 8601
instituto@proviarte.cl
www.proviarte.cl

En las primeras líneas de este libro, quiero expresar mis sinceros agradecimientos a cada uno de los artistas que participaron generosamente en esta iniciativa, al acoger el llamado que les hiciese, sumándose con entusiasmo a un proyecto que dejará una señal clara de cómo el Instituto Cultural de Providencia celebró en el marco de la cultura y las artes el Bicentenario Nacional.

Expreso mis agradecimientos a Manuel Fuentes, periodista que tomó en sus manos la responsabilidad de plasmar cada entrevista, a Carmen Gloria Contreras, quien le dio forma a través de un diseño ágil, moderno y elegante. A Pía Cosmelli y a Daniela Miller, destacadas fotógrafas que tuvieron la responsabilidad de las imágenes de este libro. Y mi especial agradecimiento a todos los que entendieron mi mensaje.

Osvaldo Rivera Riffo
Director

Arte y calidad de vida

Cristián Labbé Galilea
Alcalde de Providencia

Uno de los factores relevantes que distingue a Providencia del resto de las comunas del país elevándola a la condición de icono nacional e iberoamericano de categoría y calidad, es el bienestar que, gradual y progresivamente, ha venido experimentando y ofreciendo a quienes integran su comunidad residente, y aquella transitoria que ha encontrado entre nosotros acogida y un ambiente de estabilidad necesario para el desarrollo pleno de sus actividades. Esto nos ha convertido, como lo he expresado reiteradas veces, en la "Capital de la Capital" y eje de la cultura nacional.

La buena calidad de vida que hoy ofrece Providencia no conlleva como meta sólo mantener y obtener mejores niveles en lo material para un buen pasar, sino también la creación de un espacio propicio, en medio de una bullente Metrópoli, para el enriquecimiento del espíritu individual y colectivo. Por eso hemos puesto particular énfasis en el arte, por considerarlo, como componente relevante de la cultura, y el mejor nutriente de los más elevados sentimientos humanos. Consecuentemente con ello, dedicamos de manera constante los mayores esfuerzos para evitar su carencia en nuestra comunidad.

Así, el Arte en Providencia ha adquirido la condición de necesidad vital por nutrir los sentimientos y hacer de los individuos mejores actores sociales. Quizás nuestra actitud ante el Arte, para algunos utópica, sea una suerte de respuesta a los que suelen confundirlo, que sólo se reduce a una sensación temporal, efímera, a veces incluso casual. En nuestra comuna se hace la diferencia, y sin menoscabo de la importancia del Arte, también la ciudadanía encuentra sano esparcimiento allí donde corresponde y con los recursos adecuados.

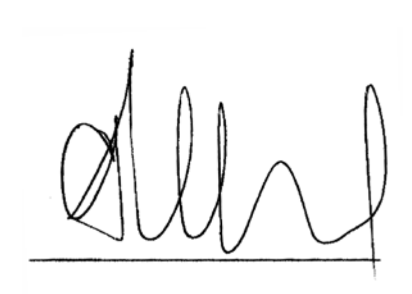
En el contexto descrito, el Instituto Cultural de Providencia ha constituido una herramienta fundamental en la construcción de un diseño de difusión de las Bellas Artes y la Música, integral y profesional, que ha logrado en la última década no sólo satisfacer las demandas propias de la comuna sino convirtiéndose también en un referente nacional con valiosos vínculos internacionales.

Por eso, la iniciativa de crear la "Colección Bicentenario", un conjunto de setenta obras de igual número de artistas, seleccionados entre los casi dos millares que han expuesto en las salas del Instituto en su ya medio siglo de existencia, y la posibilidad que dichas obras puedan ser expuestas a futuro

en otras comunas del país, no cabe duda es un aporte de gran significación no solamente para Providencia sino para todo el país.

A tan loable proyecto ya materializado y único en el Bicentenario de la Independencia, se suma este libro de magnífica factura que, independientemente de reproducir las obras, tiene el mérito de hacer público, de manera simultanea, el pensamiento y razonamiento íntimo de cada uno de los artistas, con los cuales toda la nación adeuda una importante cuota de gratitud por su entrega a las disciplinas que dominan y el desinterés al donar uno de sus trabajos, perpetuando de esa forma un valioso legado destinado a las nuevas generaciones.

A título personal y en nombre del Concejo Municipal, felicito a todos quienes han hecho posible esta inmensa contribución al Arte nacional.

Arte en el Bicentenario

Osvaldo Rivera Riffo
Director
Instituto Cultural de Providencia

Con bastante anticipación al año en que celebraríamos el Bicentenario de nuestra Independencia Nacional, el Instituto Cultural de Providencia comenzó a preparar el desarrollo de diversas actividades vinculadas a las Bellas Artes y la Música cuyo fin era, ha sido y fue, dar relevancia a tan significativa fecha histórica. A poco de iniciarse el año 2010 ya alentábamos en todos los niveles de la comuna y a nivel nacional un espíritu acorde a dicha conmemoración, e inaugurábamos una tan valiosa como hermosa muestra de cerámica italiana de cinco siglos proveniente del Museo de Faenza, Italia, el centro más grande del mundo en su área.

La ineluctable condición de geografía sísmica de nuestro país que una vez más en la joven historia chilena se expresara de manera violenta en febrero de este año, no sólo no fue un escollo dramático de una tragedia que enlutó a cientos de familias y a la que sobrevivieron varios millones de chilenos, sino, por el contrario, se convirtió en un verdadero acicate que nos condujo, como grupo humano e institución, a levantar con fuerza nuestra voz ante el país invocando la necesidad de reforzar, a través de las Bellas Artes, el espíritu de cada chileno y con ello fortalecer la golpeada alma nacional.

Con algunas de nuestras infraestructuras algo dañadas y semanas de retraso por sus reparaciones, seguimos implementando la planificación original y pudimos recibir, en la primera etapa de ella –cuyas fechas fueron condicionadas en su origen– exposiciones de calidad mundial provenientes de los museos Reserva Estatal Unificado de Moscú y Museo Histórico Nacional de Rusia. La temática se vinculó a la vida de los zares, con dos de los cuales se relacionó, desde sus orígenes, nuestra nación: Alejandro I, al cual en 1917, ya convencido de nuestra independencia del dominio español, Bernardo O´Higgins, con visión de estadista, dirigió un mensaje aludiendo a la existencia de las múltiples ventajas que podrían derivar de la ampliación del comercio; y, Nicolás II, ante el cual, en 1909, se acreditó oficialmente como representante de Chile don Augusto Matte Pérez.

Como contribución al buen entendimiento en las relaciones entre nuestro país y el Perú, en cuya Independencia aportaron conjuntamente las voluntades chileno–argentinas, simultáneamente se exhibieron piezas escogidas de la Colección de Plata Barbosa–Stern, constituyendo un valioso

aporte al conocimiento histórico del arte utilitario, decorativo y sacro de esa nación desde el período virreinal a la República, la misma que acogiera fraternalmente, luego del aciago momento de su renuncia y hasta su muerte, a Don Bernardo O´Higgins.

Ambas exposiciones internacionales buscaron constituirse, y lo lograron, en ventanas históricas desde las cuales, bajo una perspectiva universal vinculada a nuestras raíces como nación, fuese posible también visualizar lo que ha sido el contexto en el cual se desenvolvió el país en estos 200 años de independencia, un propósito que nos interesaba pudiese provocar particular interés en la juventud ante la cual creemos tener, como institución, el deber de abrir horizontes, derribar mitos y prejuicios para formar futuros ciudadanos sensibles, integrales y de sólidas convicciones históricas. Podemos decir que lo logramos cuando nos vimos superados por una afluencia de estudiantes y maestros no prevista, pero que siempre fue acogida con afecto y satisfacción.

Más cercanos a septiembre, el arte nacional, particularmente la escultura, constituyó la segunda fase de celebraciones, realzando los méritos de los cinco galardonados con el Premio Nacional de Arte: Samuel Román (1907–1995), Marta Colvin (1907–1990), Lily Garafulic (1914), Sergio Castillo (1925) y Federico Assler (1929), todos reunidos en la primera exposición nacional conjunta de sus obras cuyo escenario fue el Museo Parque de las Esculturas. La muestra, en la cual se exhibieron los diversos períodos y estilos de cada artista, fue coronada con la instalación de la monumental obra denominada "Imagen Bicentenario", donada por Lily Garafulic, la única, hasta ese momento, ausente en el sitio público abierto más importante del país dedicado al Arte. Posteriormente aquí ha pasado a rendirse un especial tributo a Samuel Román, con una exposición retrospectiva donde se destaca su inmenso aporte a la escultórica contemporánea nacional.

Valga la relación antes descrita para contextualizar y realzar la importancia de este libro. Fue concebido a partir de una convocatoria realizada por nuestra institución a un selecto grupo de artistas que, en la última década, expuso en nuestras salas y espacios. A cada uno se le solicitó, en carácter de donación, una obra representativa de su estilo con el fin de crear lo que se ha pasado a denominar "Colección Bicentenario". Reúne ella a 70 hombres y mujeres que, de una u otra manera, han

marcado la historia artística del país en los últimos 70 años, con su pintura, escultura, dibujo y orfebrería. Es un encuentro único de maestros, discípulos y jóvenes talentos que ya destacan y ofrecen un promisorio futuro.

El propósito de este libro ha sido doble. Por una parte, homenajear en él a tres generaciones de artistas que le han entregado literalmente sus vidas al país, a veces con mucho esfuerzo y sacrificio personal, fortaleciendo con sus colores y formas esa necesaria alma que debe poseer una nación para enfrentar los desafíos impuestos por la vida y la naturaleza a ciudadanos, dirigentes y gobernantes; y, por otra, perpetuar en un texto como éste su legado a las futuras generaciones, a través de su pensamiento y obra, a la que materialmente, se podrán acceder en exposiciones de las mismas en nuestras salas y, a futuro, en aquellas organizadas en el resto del país.

En nombre de la institución, del Directorio que represento y de quienes han hecho posible este libro y la subsecuente exposición de las obras, quiero agradecer a los artistas por su valioso aporte a Chile, por la confianza depositada en nosotros, por la generosidad de desprenderse de una de sus obras y por la gentileza de permitir hurgar en sus pensamientos, en sus vidas y en la intimidad de sus talleres.

A un año de cumplir nuestro Instituto medio siglo de existencia y con el convencimiento que este libro es un valioso aporte al conocimiento de 70 representativos artistas que se han sumado a la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional, dejamos al juicio público y de la historia la tarea de señalar si cumplimos nuestro cometido.

Palabras del autor

Manuel Fuentes Wendling

Algo más de doscientas horas de entrevistas; el doble de tiempo en las transcripciones; unas ciento cincuenta en la edición de las mismas; trescientas más en el trabajo fotográfico; y, unas cien finales, entre diseño, corrección e impresión, son los datos fríos y duros de los tiempos ocupados en ocho meses de producción de este libro, de cuyo contenido fluye la intensidad, calor, vehemencia y pasión de sus 70 actores, cuyas identidades quedan perpetuadas aquí para la Historia del Arte Nacional.

No es usual explicar el proceso productivo a partir del cual una idea se convierte en libro. Sin embargo, nos pareció necesario y útil hacerlo en el caso de esta obra, dado su particular contenido, donde destaca la vigencia de sus actores y la trascendencia que ellos tienen en el arte nacional.

El propósito estaba lejos de realizar un libro de carácter biográfico. Tampoco se buscaba construir una antología. En la selección de los artistas se había aplicado un criterio donde se definían tres períodos etáreos correspondientes a los maestros, los discípulos de éstos y la nueva y promisoria generación. Pero, surgió la interrogante de ¿cómo igualarlos en el espacio físico de un libro, siempre limitado en páginas, y donde compartirían algunos participantes de dilatada carrera y extenso currículo, con otros innegablemente meritorios, pero de breve historia por discontinuidad de producción creativa o juventud? Ante ello fue menester acotar el objetivo principal, definiéndosele como transmitir al lector de hoy y del futuro, la identidad artística de cada convocado, expresada de cuatro formas: obra, pensamiento, taller y firma.

Como paso inicial se llevó a cabo una conversación con cada artista, registrada en cinta magnetofónica; luego se hizo la transcripción y, a continuación, se editó. Finalmente, se obtuvo de los involucrados el consentimiento para su publicación. Paralelamente, los artistas entregaron su obra. A ésta se le creó una ficha con la correspondiente fotografía y datos de dimensiones y materialidad. En forma simultánea, dos fotógrafas se abocaron a la tarea de visitar los talleres, capturando con sus cámaras el ambiente de trabajo de los participantes. Con todo el material dispuesto se diseño, corrigió y, finalmente se imprimió este libro.

En la reproducción de los textos se advertirá la ausencia de preguntas. Sólo se encontrará una palabra orientadora del tema abordado por el artista. La razón: sólo hubo reflexiones e intercambio de ideas, extrayéndose de los registros aquellas más relevantes. En un caso debimos recurrir a fuentes

ajenas; mientras trabajábamos en la confección de este libro falleció el destacado pintor Hardy Wistuba. Informados de su delicada salud, tratamos por diversos medios de llegar a él. No lo logramos. Pero igual pervive para siempre en esta obra.

Estas páginas rezuman sensibilidades agudas; valoraciones diferentes de la vida del artista; opiniones sobre el arte; anécdotas; dolores no superados; crisis y estados emocionales diversos; descripción de estados mentales que llevan a la creación; revelaciones honestas; temores y angustias superadas con esfuerzo; sacrificio de las mujeres ante la disyuntiva de ser madres o artistas, o madres y artistas; decepciones y silencios; penas y recuerdos en blanco y negro o multicolores descripciones; conocimientos y técnicas; profundidad filosófica y simplicidad práctica, y contrastes de actividades para sobrevivir, entre otras tantas manifestaciones demostrativas de hombres y mujeres cuyo principal amor, finalmente, es el arte.

Las conversaciones en su totalidad resultaron fluidas, tranquilas, distendidas, de una extraordinaria sinceridad y extensas, en la mayoría de los casos, por el fenómeno de atemporalidad provocado por la o el artista cuando, a partir del diálogo, inconscientemente, se transportaron a la esfera de su no tiempo. A sus propios mundos de fantasías, imágenes, colores, ambientes, figuras y personajes, convirtiéndose en nuestros guías, y uno en visitante de parajes hasta esos instantes ignotos, pero luego inolvidables.

Hubo momentos de silencios y emociones que, en algunos casos, devinieron en incontenidas lágrimas. También vimos cómo por el arte se sigue viviendo, a pesar de la soledad, la incomprensión o la ausencia de amigos que cruzaron hacia otros confines. Y también cómo a pesar de los años, la alegría de existir se expresa en seguir creando, en un recomenzar convertido en ritual de cada día.

En cerca de casi medio siglo escribiendo sobre los tópicos más diversos, nunca tuve la experiencia extraordinaria de enfrentar de manera continua, e individualmente, a mujeres y hombres que, a mi parecer, les caracteriza como elemento común ser poseedores de acendrados sentimientos humanitarios. Por eso, no tengo duda, constituyen, junto a muchos otros artistas, la gran reserva espiritual, base y fundamento de la identidad y alma nacionales.

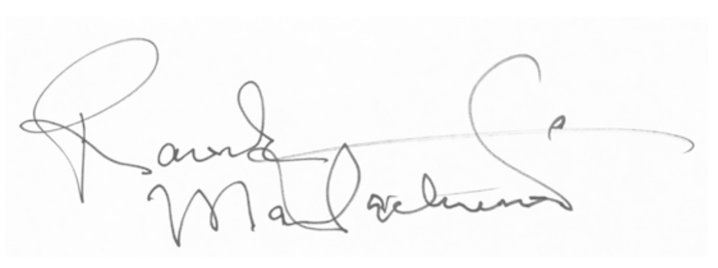

** Manuel Fuentes Wendling, es periodista y escritor en el género ensayo, investigador de temas políticos y sociales y autor de quince libros, el último de los cuales fue "Museo Parque de las Esculturas: crónica de una iniciativa pionera" (2008).*

70
ARTISTAS

Raoul Malachowski | 1916

Arte

“Superado un derrame en un ojo, a los 93 años sigo pintando, y puedo decir que para mí el arte es y ha sido tranquilidad total, paz en mi espíritu y volver a la normalidad en un momento dramático de mi existencia. El arte es mi motivo para vivir, es mi vida. El arte me dio optimismo para enfrentar tanta situación horrible en la guerra”.

Consejo

“Cuando alguien tiene un talento debe desarrollarlo a como dé lugar. Muchas veces los padres están en contra de las vocaciones de sus hijos, particularmente, por aquellas vinculadas al arte. Y eso es muy malo. Hay que luchar si se tiene un talento. El joven debe hacerlo. Y concentrarse en un punto para evitar la dispersión de sus cualidades innatas y alcanzar la meta”.

La guerra

“Hasta la guerra fui un niño polaco de familia conocida. Mi padre era conde y general del ejército polaco. Vivíamos bien, confortablemente en Lodz. Vino la Segunda Guerra. Primero los alemanes invadieron Polonia. Luego lo hicieron los soviéticos. Ambas naciones se repartieron mi país. En 1943 me hicieron prisionero los alemanes junto a mi madre, Anna Lisa Petterson, de nacionalidad sueca. Ella murió por tortura y yo fui trasladado a los campos de concentración de Mauthausen – Gusen, en Austria. De 97 que fuimos transportados, logramos sobrevivir yo, que tenía 28 años, y un profesor de ochenta y tantos años, cuando llegaron los americanos a liberar Viena”.

Maestro

“Le pedí una opinión de mis dibujos a un destacado pintor retratista polaco, radicado en Bélgica, quien me dijo: ***Tienes mucho talento, un talento natural.*** Y, entonces, empecé a ser su alumno en el año 1945–46. Tenía 30 años. Me inscribí en Bellas Artes de Bruselas en la clase de Marcel Asteure, el director. Así se inició mi carrera”.

Raoul Malachowski / Puerto de Valparaíso / Óleo sobre tela / 100 x 80 cm / 2010

Dibujos

"El conjunto de vicisitudes que había afrontado en la guerra, las fuertes emociones, el dolor y los recuerdos de familia, parecieran haber sido los factores humanos y psicológicos que hicieron aflorar mis habilidades artísticas, momento en que empecé a dibujar campos de concentración y a graficar esas acciones horribles de las cuales fui testigo presencial y víctima".

Chile

"Llegué a Chile en 1950. La acogida personal y profesional fue muy fraterna y grata y pronto obtuve un contrato para el ballet Real de Amberes y su actuación en el Teatro Municipal. El grupo regresó a Europa y yo me quedé a vivir acá. Inmediatamente conseguí otros trabajos. También pinté muchos retratos. Hice exposiciones y conocí a Olga Sumar y Raimundo Larraín. Él me mostró el Valparaíso nocturno del que me enamoré y donde viví 10 años pintando sus noches y calles, evolucionando del retrato al paisaje".

Materiales

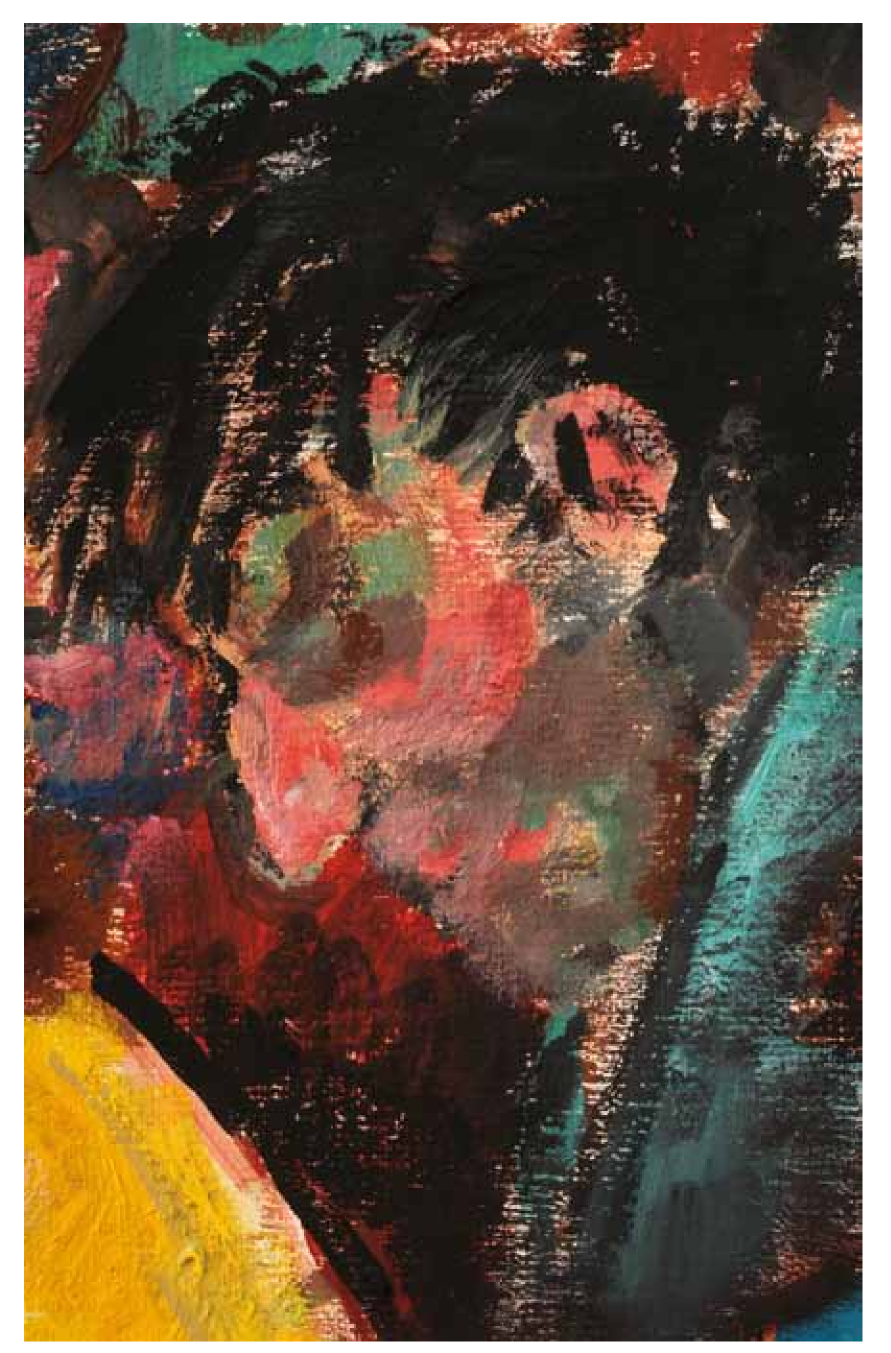
"Acuarela y óleos, son principalmente los materiales que uso, o he utilizado, para mis retratos y paisajes. Un diario dijo que mi obra tenía mucho parecido a la de otro artista. Yo me enojo un poco con estas comparaciones pero reconozco que hay algunas influencias que he recibido. Es normal en el arte".

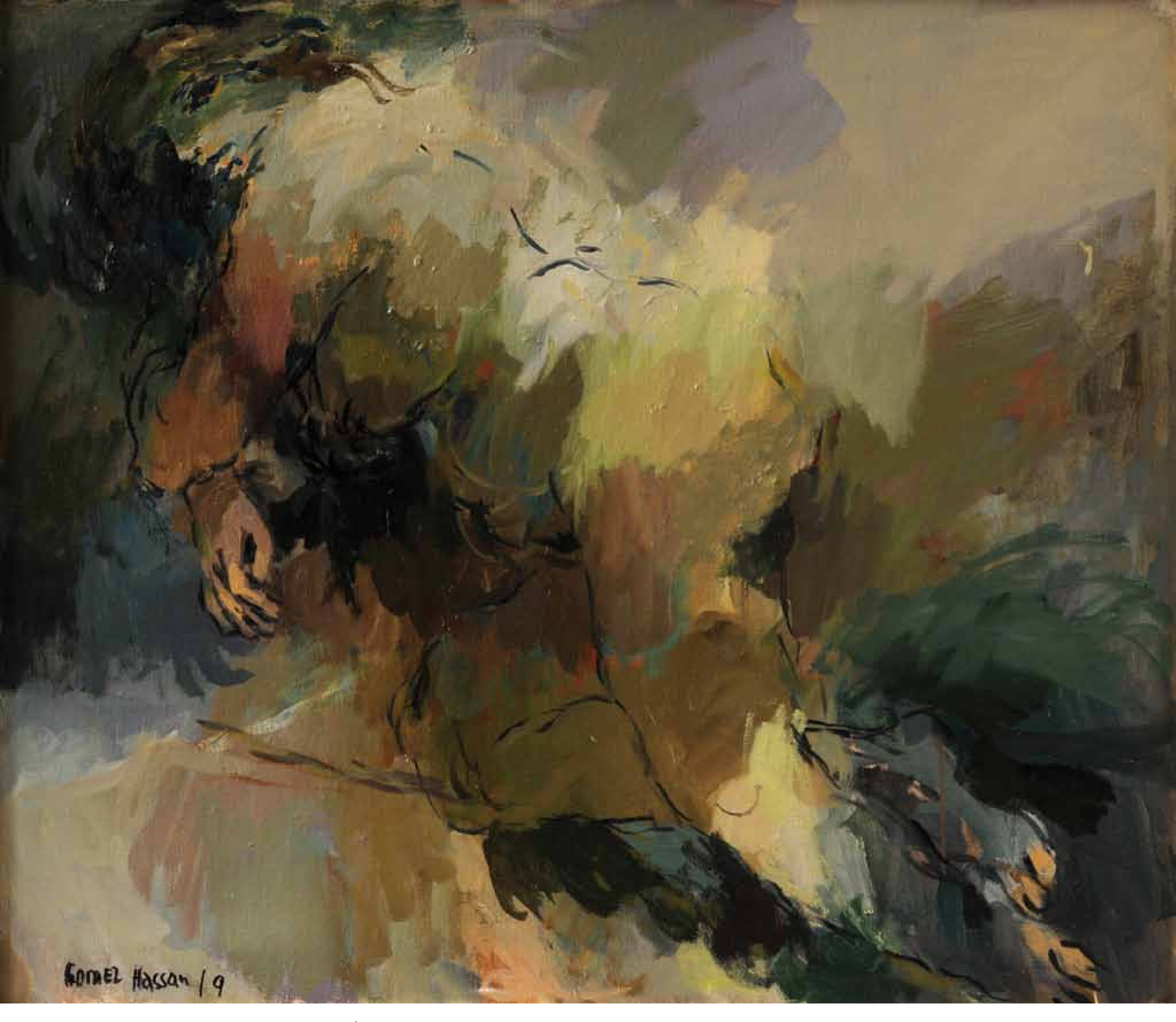
Tótila Albert

"Fui el primer pintor que, en calidad de profesor, acompañó en la ***Academia Libre de Pintura*** a Tótila Albert, su fundador. Era una época intelectualmente extraordinaria. Tótila era encantador, algo místico y muy humilde. Algunos no entendían ni su finura ni su delicadeza".

Conversaciones

"Tótila Albert estaba convencido de su contacto con Beethoven. Muchas veces, en el taller, conversaba en voz alta con el músico. Escuché esos diálogos cuando modelaba su ***Bolívar*** y la escultura de ***Beethoven***. Él era totalmente expresionista. Se quejaba mucho, especialmente de los escultores. Al volver de Alemania por segunda vez, le declararon una guerra. Creo que el acto de expulsión de Bellas Artes lo marcó para siempre. Le quitaron los alumnos, le vetaron el derecho al taller y sus obras de yeso fueron destruidas".

Manuel Gómez Hassan / Desnudo recostado / Óleo sobre tela / 60 x 70 cm / 2009

Manuel Gómez Hassan | 1924

Consejos

"Entre las personas influyentes en mi vida artística, además de Agustín Abarca, también reconozco a Valenzuela Llanos, soberbios en exaltar la naturaleza; los consejos de Gustavo Carrasco, un gran dibujante, sensacional para el croquis. Finalmente, Gregorio de la Fuente que se refleja en algunas obras mías que tienen sentido muralista".

Alfaro Siqueiros

"En 1970 viajé a México invitado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Estuve dos años. Obviamente teniendo una formación muralista con Gregorio de la Fuente, busqué la forma de conocer a David Alfaro Siqueiros, con el cual se creó una amistad".

Evolución

"En la época de México mi pintura era un poco geométrica, de plano, con elementos cubistas y generalmente figuras, desnudos. Después fui cambiando, evolucionando poco a poco y llegando a un concepto más suelto. Ahí empecé a liberarme y a trabajar con la mancha".

Paisajismo

"Siempre me atrajo mucho la simplificación de la forma. No quise ser un detallista. En la escuela aprendí técnicas de dibujo y conocimientos de mural.

Pero nunca estudié pintura. Cuando egresé entonces busqué un amigo, Humberto Martínez González, un pintor de la época, hoy en el olvido. Con él comencé a hacer paisajes en terreno".

Acuarela

"La acuarela es una técnica bastante diferente al óleo. Diría que, curiosamente, es contraria a éste. Porque en el óleo se puede trabajar sobre una tela negra y se obtiene el blanco o el amarillo. Pero en la acuarela no existe el blanco. Solamente se van dejando los espacios. Entonces hay que pensar anticipadamente qué se va a expresar, cómo se puede lograr, donde se va a hacer la reserva de blanco, qué efectos producirá, entre otras muchas variables".

Manchas

"Siempre dibujé, hice acuarela y óleo. Todo en paralelo. Me daba tiempo y maña para trabajar todas esas técnicas en la creación de paisaje y figura humana con grados de abstracción figurativa. En mis cuadros de tamaño mayor no hago dibujo previo, porque antes de ver hombres o mujeres voluminosas veo colores, formas, contrastes, elementos que emergen o que se distorsionan. Las formas están ahí, pero hay que saber verlas".

Inspiración

"En estos últimos años me he dado cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, al terminar algún cuadro y éste ha salido bien, lo miro y me pregunto ¿en qué momento lo hice? Siento que no habría sido capaz de lograrlo. Hay muchas cosas que pienso no las hice yo. No es común".

Construirse

"Enfáticamente creo que el artista se hace solo. Nadie le enseñó poesía a Neruda ni a César Vallejo. Mi amigo Fidel Angulo Montero me citaba una frase muy celebre del Quijote de la Mancha que dice algo así como: y ***dígote Sancho que pinta quien quiere, no quien puede".***

Desnudos

"En mis desnudos hay una exaltación a la figura humana, a su movimiento, a su color claro oscuro. Porque si yo quiero representar a la sociedad en que vivo, al mundo en que vivo, no puedo hacerlo con figuras vestidas con trajes de tienda. No se puede dar esa contingencia tan actual. La única forma que el ser humano sea universal o atemporal y corresponda a una idea, es el desnudo".

Pintor nocturno

"Siempre traté de pintar sin que fuera una solución económica para mi vida. Para eso durante 50 años fui propietario de una imprenta. Trabajaba en ella las mañanas y parte de la tarde, y de noche me dedicaba a pintar. Y en ese momento era otra persona. El Gómez comerciante, con cierta habilidad hasta las seis de la tarde, después se transformaba en pintor apasionado".

Croquis

"El pequeño apunte tiene una importancia increíble. A veces son más que diez horas de trabajo posteriores las dedicadas a partir de un croquis que se hace en minutos, tiempo en el cual uno se abstrae de todo. Y ahí esta la esencia y la gracia del dibujo, de la composición".

Sergio Castillo | 1925 – 2010

Premio Nacional de Arte 1997

Revelaciones

"Después de dos años de permanencia en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, donde ingresé como a los 18 años, abandoné la carrera y me compré un camión para dedicarlo al transporte. Luego de cuatro años me dieron deseos de ir de aventura por Europa. Con ahorros y la venta del vehículo, llegué a Italia y de ahí me fui a Francia. Me dije: ***allá voy a entrar a la Escuela de Bellas Artes***. Yo no hablaba más francés que el aprendido en el colegio. Pero decidido como estaba, me las ingenié en París para averiguar donde podía quedar esa Escuela. Me dijeron que cerca del Sena. Hacia allá me dirigí hasta llegar al imponente edificio del Instituto de Francia, con su gran cúpula y puerta flanqueada por columnas. Unos señores, que casi no entendían mi propósito, ante mi aflicción obtuvieron para mí una inmediata entrevista con un distinguido escritor. Éste hablaba algo de español. Pero era un miembro de la Academia francesa, la entidad responsable de cuidar el idioma. Ahí caí en cuenta que estaba en un lugar equivocado. Con gentileza me dijo: ***No se preocupe, yo lo voy a llevar a la Escuela de Bellas Artes.*** Estaba a la vuelta, en la calle Bonaparte. Y este señor resultó ser muy amigo del Director, al cual le señaló en un francés que pude entender: ***aquí hay un latinoamericano completamente perdido que quiere estudiar arte, ¿ustedes lo pueden admitir?*** Era como a mitad del año 1948. La respuesta del interpelado fue inmediata: ***Sí, dígale que venga mañana.*** No fue necesaria inscripción ni trámite alguno. Fue mi inicio en el arte".

Sergio Castillo / Cuerpo / Acero / 25 x 70 cm / 1976

(*) Sergio Castillo, falleció el 19 de agosto de 2010 cuando este libro estaba pronto a entrar en prensa. Se encuentra entre los artistas fundadores del Museo Parque de las Esculturas con su obra "Erupción" (1988) . Expuso en dicho Museo Parque en dos oportunidades: en 1997 "Maquetas y fotografías de esculturas monumentales" y en 2008 "50 años creando mis animales en acero".

Regreso

"Si bien mi padre era un hombre rico que había heredado el campo y vivíamos bien, me fui a Francia con mi dinero, una buena cantidad, y regresé a Chile a los 24 años cuando se me acabó. Por tanto, a los 30 años disponía de una cómoda situación económica. Un día en el bar del Hotel Carrera me presentaron a Roberto Pohlhammer. Durante la conversación él me dijo que hacía esculturas y me sugirió que arrendara un taller donde él podía enseñarme. Y renté el taller en Mosqueto esquina Merced. Comenzamos a trabajar y ahí me di cuenta que no sabía nada. No tenía idea de escultura".

Comienzos

"Con un grupo de artistas buenos para las copas nos íbamos al campo donde comíamos y nos divertíamos. Eran días alegres. Fue cuando comencé a pensar en ingresar a Bellas Artes. Conversé con Carlos Humeres Solar, que había sido director de la Escuela, y le conté mi propósito. Me dijo: ***simplemente anda y entra.*** Y un día decidido fui y entré a la clase de primer año y dije que era alumno libre y pedía que, por favor, me explicaran lo que no entendiera. Dirigían la clase Marta Colvin y Julio Antonio Vásquez. Ese año fui premiado en la Escuela. Pero me aburría. Todos hacían lo mismo: escultura en bulto. Alcancé a estar un año o algo más. En ese tiempo a mí me gustaba mucho la herrería. Aprendí de niño a hacer herraduras y a hacer cosas con trozos de fierro y desechos en un taller proveedor de mi padre. Me compré un equipo para soldar y arrendé una casa en la calle Mac–Iver".

Amigo

"Cuando conocí el fierro en 1957 y lo que podía hacer con él, fue como encontrarme con un amigo con el cual podía mantener un diálogo permanente. Fui el primero en Chile y uno de los primeros en América Latina en trabajar el fierro de manera directa. En Bellas Artes nadie aceptaba que yo pudiese hacer escultura en fierro. Por tanto me transformé en precursor de esta técnica y uso de esta materialidad y seguí hasta hoy. Sin embargo, en la Universidad de Boston sí lo reconocieron y fui designado profesor de Escultura en Metal. Con orgullo digo que hasta Neruda le cantó a mis esculturas de metal reciclado".

Talento

"En calidad de profesor visitante de la Universidad de Berkeley, California, me di cuenta que el arte no se enseña. Se nace con él. Está en el interior, en el espíritu del individuo. Al igual como ocurre con la poesía en un poeta, que es lo más parecido a un escultor. Cuando hacía clases, en una semana me daba cuenta quien tenía o no talento".

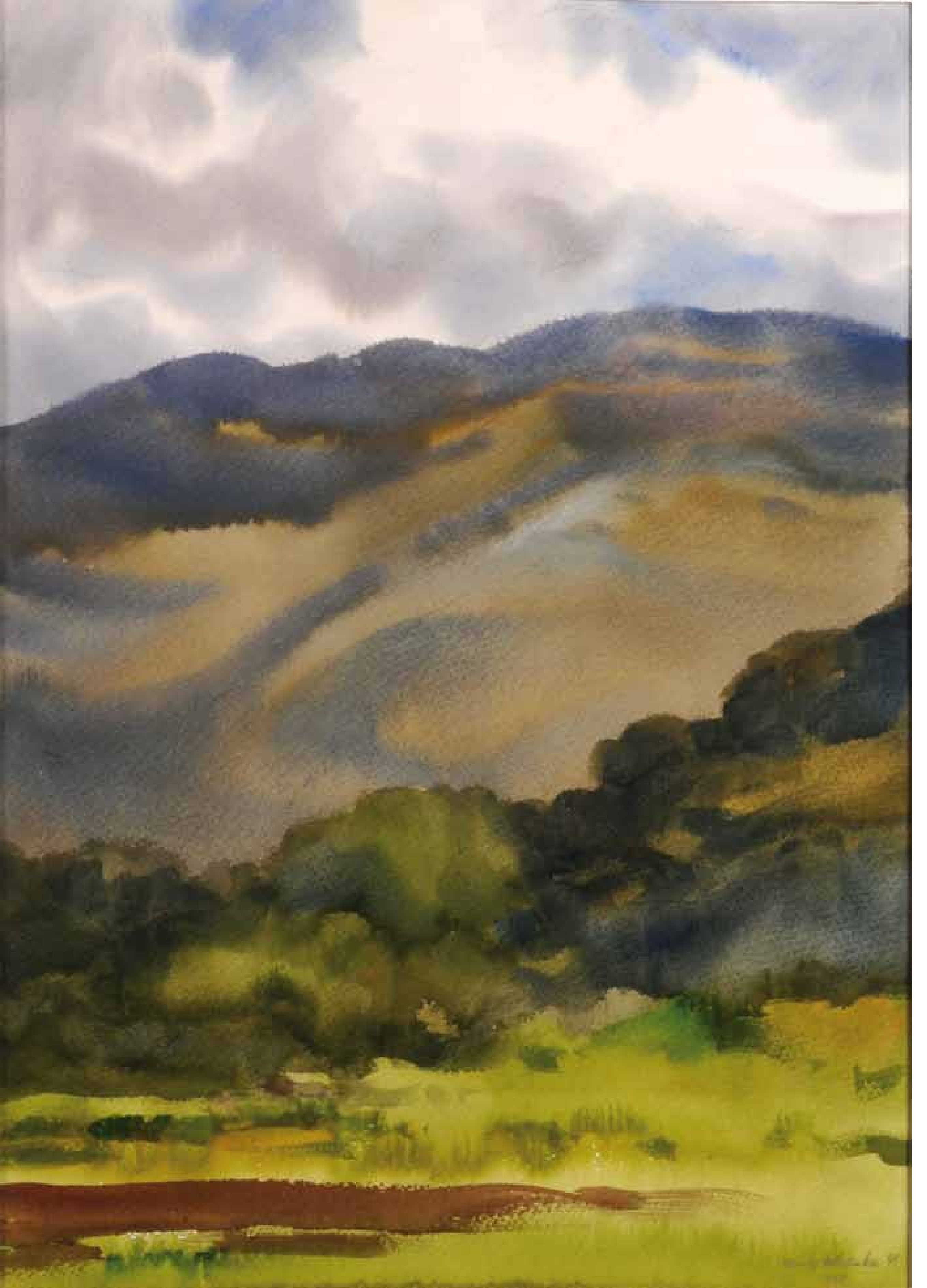

Toro

"La imagen del toro es una idea que he tenido desde niño. En el campo, junto con el mayordomo, llevábamos al toro que teníamos tirándolo de la nariz para que se montara a las vacas. El toro me atacó una vez. Por eso hago la imagen de un animal bravo, de lidia. Y la representación del Ave Fénix, es porque como estoy enfermo quiero renacer de las cenizas".

Proyección

"Actualmente formo una fundación donde dejaré mis esculturas. Me gustaría legar las que más me gustan, y las grandes para que se exhiban al aire libre".

Hardy Wistuba / Cerros de Panimávida / Acuarela sobre papel / 50 x 70 cm / 1997

Hardy Wistuba Stange falleció el 23 de junio de 2010 cuando este libro, donde se le incluyó desde el inicio del proyecto, se encontraba en pleno desarrollo sin que hubiera sido posible hablar con el artista. Los textos fueron tomados de publicaciones donde se refirió al arte y a su trabajo. Este destacado pintor, nacido en Puerto Montt y que por décadas deslumbró con sus acuarelas, expuso con extraordinario éxito en dos oportunidades en el Instituto Cultural de Providencia: en 1988 acuarelas y témperas y en 1998 una retrospectiva de su obra.

04

Gentileza diario El Llanquihue

Hardy Wistuba | 1926 – 2010

Hardy Wistuba St.

Técnica

"La acuarela se hace en una sola sesión, no hay posibilidad de correcciones posteriores y por eso es una de las técnicas más difíciles".

Fuerza

"(...) mis acuarelas no se salen de la técnica. Sucede que hay una idea de que la acuarela no puede dejar de ser algo muy de aguadas, de transparencias. Pero en ninguna de mis acuarelas, si se observa bien, va a encontrar que el color se usa en forma densa como empastándolo. No hay ni una sola acuarela que esté insistida, están todas hechas en una sesión".

Obstáculo

"(El color blanco) Constituye la mayor dificultad en la acuarela, porque cuando se pierde esa reserva de blanco es imposible recuperarla. Si uno intenta empezar a lavar y limpiar, la acuarela queda repasada y pierde toda su espontaneidad y belleza, que es la transparencia del color".

Aporte

"Creo que hice una acuarela distinta a lo que siempre se pensaba que se podía hacer con ella. De esa acuarela muy diluida, de color solamente y no con esta fuerza de contrastes. Lo que sí, al principio, mis tonalidades eran más grises porque pintaba casi exclusivamente el sur de Chile. Pero después fui ampliando mi horizonte, conocí el paisaje de la zona central, me fui al norte, y empezaron a aparecer otros colores".

Equilibrio

"Busco un equilibrio entre el valor plástico y el dejar un testimonio. Porque me ha interesado siempre hacer algo que recuerde nuestro paisaje. El paisaje es lo que mayor emoción me produce para pintar".

Abstracción

"No creo que llegue a ser abstracto, porque siempre he querido que mis obras sean reconocibles. Pero admito que en los últimos años soy menos descriptivo. Busco sugerir más. Es la experiencia de más de 58 años de pintura. Hoy hay más síntesis".

Paisaje

"Desde siempre mi tema ha sido el paisaje, no sólo la naturaleza rural y nuestra cordillera, también las ciudades, Valparaíso y el norte. Puedo afirmar que, en más de 60 años de trayectoria, he pintado Chile entero, porque he llegado con mi caballete hasta la Antártica".

Acuarela

"Tuve la suerte que, en 1940, llegó a Puerto Montt, contratado por la Universidad Católica, Ignacio Baixas, un gran acuarelista catalán. Desembarcó en esta caleta atraído por los parajes de este rincón tan lejano de Chile y me invitó a pintar a la isla de Calbuco. Baixas fue uno de los acuarelistas de mayor técnica y oficio que he conocido y gracias a él empecé a pintar en esta técnica".

Maestros

"(...) tuve sólo grandes maestros, como Jorge Caballero, Laureano Guevara e Israel Roa. Con este último y Fernando Morales Jordán formamos el Grupo de los Tres y siempre salíamos juntos a pintar. Roa me decía ***seamos los pintores que cantemos a nuestro paisaje***. Con ellos recorrí por primera vez el desierto".

Etapas

"(...) Mi primera etapa fue más descriptiva y a pesar de seguir pintando in situ, con la experiencia uno busca mayor síntesis, mayor simplificación y eso se ve menos descriptivo, tal vez más expresivo. Las cosas están menos hechas y más sugeridas".

Fuentes:
El Mercurio, 7 de abril de 2000.
El Mercurio, 9 de abril de 2000.
www.escanercultural.cl , diciembre de 2003.
El Mercurio, 20 de Abril de 2005.

Kurt Herdan | 1926

Pecados

"Hoy tengo más de 80 años y sigo todos los días en el taller. Estoy proyectando una exposición llamada ***Pecados de juventud***. Son aproximadamente unos sesnta trabajos que no expuse nunca. Reflejan pensamientos muy personales. En mi vida artística he pintado libremente, lo que se me antoja. Con tinta china, pastel, óleo y he hecho collage. Dada la circunstancia de haber sobrevivido como judío a la Segunda Guerra Mundial, era importante para mí sentirme bien y olvidar. Quizás haya sido un poco egoísta realizar todo lo que he hecho sólo con ese propósito".

Prisionero

"Para mí, el arte es un modo de vivir. Tuve una niñez feliz en mi país natal, Austria, y un buen pasar, algo malcriado y mal enseñado. A los 13 años tuve escarlatina y me mantuvieron aislado casi 3 meses. Para entretenerme, mi madre me proveía continuamente de revistas e ilustraciones alemanas. Yo observaba con detalle las imágenes, las pinturas y esculturas y eso me tranquilizaba. Luego, al regresar al colegio, comencé a dibujar y desde entonces se me grabó la idea de dedicarme a la gráfica, al dibujo, hasta que vino la guerra. Tenía 15 años cuando, en 1941, fui separado de mis padres y enviado a un campo de trabajos forzados a Ucrania, entonces bajo dominio alemán. De ese mundo de terror logré escapar el 28 de agosto del año 1944".

Kurt Herdan / *Una ventana* / Óleo sobre tela / 100 x 110 cm / 1995

Rumania

"Reestablecida en alguna medida la normalidad estudié en la Escuela de Bellas Artes de Bucarest. Luego viajé a Israel, donde ejercí como diseñador gráfico de señalética caminera y como dibujante de planos. Simultáneamente realice estudios de posgrado en el taller del profesor de la Escuela de Bellas Artes de Jerusalén, Jacobo Eisenscheer. Él me enseñó el uso del color y yo le enseñé las técnicas del dibujo".

Reencuentro

"De Israel viaje a Santa Margarita, en la Riviera Ligure di Levante, Italia, donde presenté mis trabajos y obtuve el Premio del diario ***Corriere de Génova.*** Desde ahí me comuniqué con mis padres y hermana, que habían emigrado a Chile, y en 1953 viajé para reencontrarnos".

Decano

"Me desempeñé desde 1968 como ayudante de composición en la Escuela de Artes Aplicadas y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Universidad de Chile. En 1975 fui designado Decano de la Facultad de Bellas Artes. Me retiré de la plástica chilena en 1979. Pusieron una bomba en una exposición. No sé si iba destinada a mí, por haber sido designado decano en el gobierno de Pinochet, o a su hija Lucía, propietaria de la sala".

Dedicación

"Yo no me considero artista. Lo que es Arte se determinará en los siguientes 50 años. Artista fue Tótila Albert, porque después de 30 años de su muerte su obra pervive. Pienso que no soy buen maestro, no soy artista. Me molesta ese apelativo. Soy sólo una persona dedicada toda su vida a la pintura".

Felicidad

"Si bien tengo algunas críticas para algunos chilenos, también tengo un inmenso agradecimiento al país por la hospitalidad recibida, que me permitió hacer mi carrera profesional y tener una esposa chilena y un matrimonio perfecto. Ahora viudo, a veces la soledad me da pena. Pero no me quejo. Estoy feliz en mi taller. Hago esculturas. Tonterías de niño. Invento cosas. Ya es un pasatiempo".

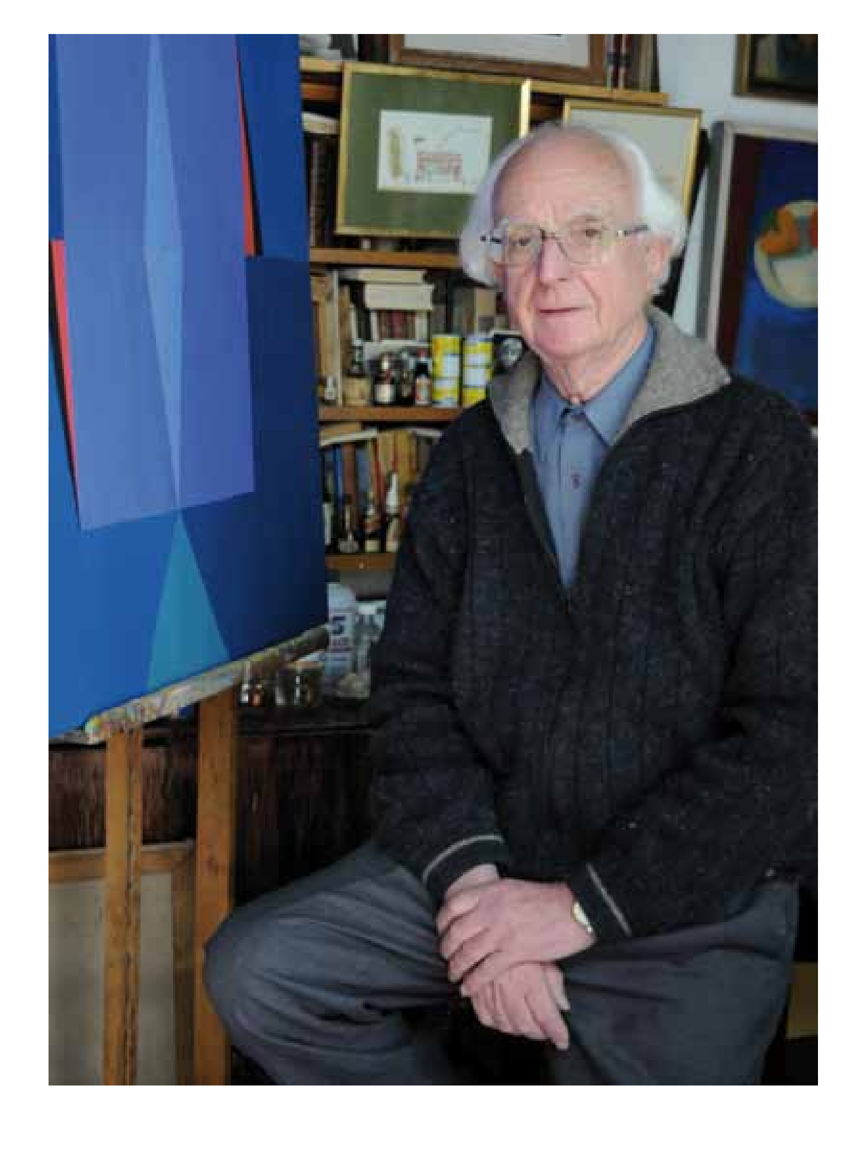
Tótila Albert

"Mi primer contacto con Tótila fue muy simpático. Me sorprendió cuando habló en alemán porque, no sabiendo yo el idioma español, me dio la oportunidad de comunicarme con él y con el mundo del arte que había construido en su Academia. Él fue un gran profesor en Bellas Artes de la Universidad de Chile, hasta el escándalo de una escultura, que se interpretó como una expresión fálica, razón invocada para su humillante expulsión. Aunque pienso que ese fue sólo un burdo pretexto para deshacerse de él por su particular carácter y excepcionalidad artística".

Sergio Berthoud / Sin título / Óleo sobre tela / 81 x 100 cm / 1999

BERTHOUD 10

Sergio Berhtoud | 1928

Estímulos

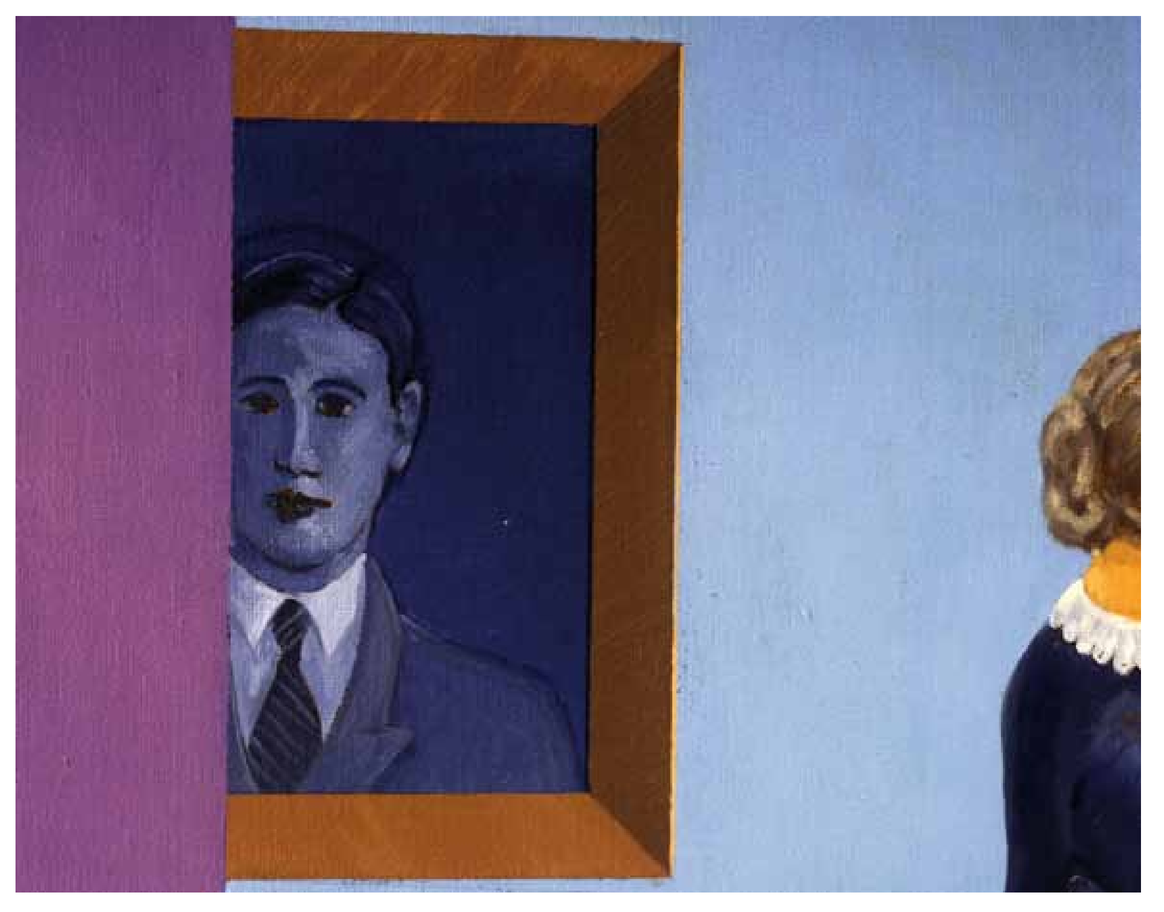
"Durante mucho tiempo fui pintor de fin de semana, exponiendo en muestras colectivas. En 1953 obtuve el Primer Premio en Pintura, en el Salón de Artes Plásticas de la Universidad de Chile. Un estímulo a mis esfuerzos. El año anterior ya había participado en la Exposición de la Asociación de Pintores y Escultores. En la oportunidad un joven cronista del diario ***Las Ultimas Noticias***, dijo de mi obra: ***Hay una naturaleza muerta de Sergio Berthtoud, sorprendente.*** Y luego se extendía destacando de la pintura los tonos grises y verdosos, la organización de los planos de los colores y su equilibrio. Ese joven era Enrique Lafourcade".

Silencio

"Tuve unos años de silencio artístico, coincidentes con mis responsabilidades y necesidades familiares. El arte no es una actividad con la cual uno pueda obtener los recursos económicos seguros y necesarios para vivir con cierta tranquilidad. Por eso me dediqué, sin dejar un trabajo estable, a la fotografía. Más tarde, me reencontré con la pintura con un planteamiento nuevo, introduciéndome en algunos aspectos geométricos".

Paisaje

"Se me asoció, en algún momento, con el arte geométrico abstracto del ***Grupo Forma y Espacio***, creado por Vergara Grez. Pero no. No ha sido esa mi

línea, aunque haya expuesto con ellos en alguna oportunidad. Durante un período efectivamente llegué a la esquematización del paisaje, cayendo, en alguna medida en lo geométrico. Fueron 10 años que pasaron para luego reiniciar otro camino. Pero, por alguna razón, que en el artista es inexplicable, he retornado a lo geométrico en estos días".

Paz

"A mis 82 años he logrado una paz interior que creo se transmite en mi pintura. No pretendo entregar mensajes. Sencillamente cada espectador debe descubrir lo que dice la obra en sí misma".

Inicio

"Mi inicio en el arte es anecdótico. En la casa de un compañero del banco donde trabajaba conocí a la pintora Maruja Pinedo que vio mis dibujos y me instó a ir a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde ella misma me presentó a Anita Cortés, otra destacada artista y docente. Por mis actividades laborales me matriculé en las clases vespertinas donde permanecí 5 años, mismo tiempo que concurrí los sábados y domingos al taller de la profesora Cortés".

Fotografía

"La fotografía es para mí una constancia de lo que veo. Y eso fue lo que hice cuatro días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 cuando, siendo fotógrafo de Nemesio Antúnez, hasta ese momento director titular del Museo de Bellas Artes, me llamó para hacer un registro de los daños que hubo como consecuencia de balas disparadas contra la institución. Hice varias imágenes, particularmente del ala Norte del primer y segundo piso. Seleccioné ocho de ellas que muestran los impactos de proyectiles, quedando en evidencia una perforación en la pintura ***Retrato de Mi Hermana*** realizada por Francisco Javier Mandioca. Había también daños en ventanas y muros por balas que impactaron entre pinturas. Los negativos de tales fotos los guarde por 35 años, hasta que Ramón Castillo, curador del Museo, sugirió hacer una exposición que se realizó en agosto de 2008 junto al cuadro restaurado de Mandiola".

Taller

"Quien quiera/ conocer mi intimidad/ ver mi interioridad/ ése / debería permanecer dentro de mí/ mas esto es imposible/ debería entonces hacerlo desde mi taller/ siempre que sea capaz/ de descubrir en el ordendesorden/ quien soy/ de donde provengo/ a dónde voy/ escudriñando/ el afuera/ el entorno/ lo que está detrás/ debajo u oculto./ Oculto por muros personas./ A personas con o sin Dios/ alegres tristes amargas dulces./ A todo ser viviente/ árbol flor fruto/ de esta maravillosa creación".

Elena Ferrada | 1929

Vocación

"Mi fundamento principal de vida ha sido una inmensa vocación por el arte que en este momento busca llegar a expresar todo lo contrario que hace la mayoría, que representa una realidad material cotidiana. Yo en cambio, a esta altura de mi vida y en un proceso de evolución, busco la luz del universo, el equilibrio global ¿y cómo puedo llegar a lograr eso? El camino lo encontré suspendiendo en el espacio mis obras. Para ello hice estructuras–esculturas de acero inoxidable de las cuales penden otras esculturas de polimetracrilato contra las cuales se dirige luz. Con ellas quiero transmitir al observador belleza, luz, paz y armonía, elementos muy ausentes en nuestra actual sociedad, cruzada por la violencia en sus diversas formas, incluyendo las comunicacionales".

Compartir

"Mi obra actual es una forma de acercar al que observa a un momento de reflexión superior. Quizás sea una idea un poco ambiciosa. Pero es mi deseo compartir algo que para mí ha sido fantástico. Porque ese estado de paz superior a mí me alimenta. Cuando yo logro entrar a ese mundo y traducirlo estoy bien. Y esa es una parte de la humanidad, esa parte inmaterial, espiritual, que nos pertenece a todos. Y yo que he logrado penetrar en ese mundo, de alguna manera me siento con la responsabilidad de traspasarlo a otros".

Elena Ferrada / Ébano / Madera de ébano tallada / 40 x 21 x 21 cm / 1981

Universo

"Quiero que mi obra sea parte de ese concepto de que todo pertenece al universo: yo, los demás, todos las cosas. No hay nada ajeno al universo. Pero no resulta fácil expresarlo a través de una escultura con materiales sólidos. Porque esos materiales tienen que decir algo. Por eso el camino escogido es un material transparente y el uso de la luz. De esa forma cuando el objeto está suspendido en el espacio al dirigir la mirada hacia él, pensamientos y emociones del observador se transfieren a ese mundo espacial y, aunque sea por instantes, su mente recibe algo de paz espiritual que no la va a encontrar en otra parte".

Espiritualidad

"El cómo he logrado entrar en ese mundo espiritual fue algo, por decirlo, mágico, que empezó desde niña junto con mi vocación por el arte. Me nacía de algo interior. Lo sentía y, de alguna manera, no sé cómo, comencé a comprenderlo hasta interpretar el fondo de mi espíritu, de mi materia, de mi ser, todo lo mío. Es un proceso con una evolución interior difícil de entender e interpretar".

Esencia

"Mis más recientes obras han sido lo más supuestamente metafísicas o espirituales. La gente común se acerca y las entiende y les gusta porque les llega al espíritu. Y eso me satisface mucho. Sin embargo, gente más ilustrada no capta su esencia ni significado. Buscan lo estéticamente literal o lo literalmente armónico, o lo que ellos ven como armónico y estético conforme patrones universales que incluso desconocen".

Obra actual

"La etapa actual de mi obra comenzó hace unos seis años. El polímero que estoy utilizando ahora tiene una reacción tan increíble, porque la luz corre de una manera impresionante. Al iluminarse desde abajo con mucho cuidado, la luz va hacia distintos ángulos de la figura. Todo eso fue previo, y después de esas experiencias llegué a lo actual".

Satisfacción

"He vendido pocas obras aunque bien pagadas. Pero no he vivido del arte. El arte me ha dado sí lo más importante para un ser humano: la satisfacción espiritual. Como al seguir la carrera artística estimulada por mi vocación, sabía que no podría vivir de lo que produjese estudié bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Soy bibliotecaria y trabajé como tal bastantes años en la Universidad Católica. Eso fue una gran ayuda. También hice clases en taller".

Hugo Marín / Los ojos de la montaña / Técnica mixta / 47 x 47 cm / 2009

Hugo Marín | 1929

Apreciación

"Para apreciar mejor el arte el individuo debe interiorizar, meditar, que es algo muy importante para lograr estados de conciencia más elevados y más profundos en todo. Y eso se aprende con técnicas a partir de las cuales las personas pueden comprender no sólo el arte, sino lo que es su vida y qué quieren de ella. Pasan a tener la opción de ser dueños de ellos mismos".

Obras

"Mis obras están en mí mismo. Cada uno tiene sus propias obras. Somos portadores de ellas y, en alguna medida, ajenos a ellas. Están dentro y fuera de uno. Están en el ser de las cosas. Son la existencia misma. Y sólo el conocimiento de uno mismo permite que las obras fluyan en una especie de acción lúdica que se traduce en el artista en un estado de felicidad interna alcanzada al momento de la creación".

Autoconocimiento

"Para mí el arte es un medio de autoconocimiento por el cual se logra el estado para la creación que, en mi caso, he canalizado utilizando los más diversos materiales como, en mis inicios, el óleo, para luego pasar a técnicas mixtas donde he usado polvo de ladrillo, grafito, adobe y paja, mármol y esmalte sobre metal al que le he dado un estilo más pictórico que decorativo".

Materialismo

"Pienso que hoy en el arte está predominando una tendencia intelectualista muy densa, que creo se expresa en políticas culturales donde destaca más una parte intelectual y analítica y no se considera lo trascendente del artista que, por su condición de tal, no es un ser intelectual. El artista está más allá de eso. Tiene un estado de conciencia diferente y, por tanto, su obra debe ser entendida bajo esas concepciones y no intelectualizándola con otros patrones analíticos".

Trascendencia

"El estado de trascendencia puede expresarse en un individuo de manera espontánea porque, sin saberlo, y quizás por herencia o selección, posee un sistema nervioso más evolucionado. De ahí surge inevitablemente un artista, cualquiera se la manifestación que exteriorice. Emerge, entonces, el ser profundo, que todos tenemos, con toda su potencialidad. Cuando ese sujeto experimenta este estado profundo, permea toda su actividad y eso lo traslada a otro nivel de conciencia".

Conciencia

"En el caso del artista –hablemos de sujeto– cuando observa un objeto físico su conciencia lo transforma y le inspira creando su obra de arte. Un nuevo sujeto – el observador– al verla, a nivel de conciencia, sufre una transformación y en la medida que esa transformación lo estimula el está modificándola y adecuándola a su propio percepción. Por lo tanto, un fenómeno físico, la conversión de algo a la condición de obra de arte, tiene todo un desarrollo en el nivel de conciencia, a través del artista, de la sociedad en que éste se desenvuelve. Eso es la trascendencia. Esa es la parte subjetiva en el arte que enriquece a todos los demás".

Globalización

"Estamos en el mundo del arte global y se supone que debemos hacer arte global, un arte en el cual se llega a esa unidad en la diversidad. Entonces lo que veo es una deformación tan grande con énfasis en el intelecto, que me ha llevado a repetir que lo imprescindible en el arte es lo trascendente".

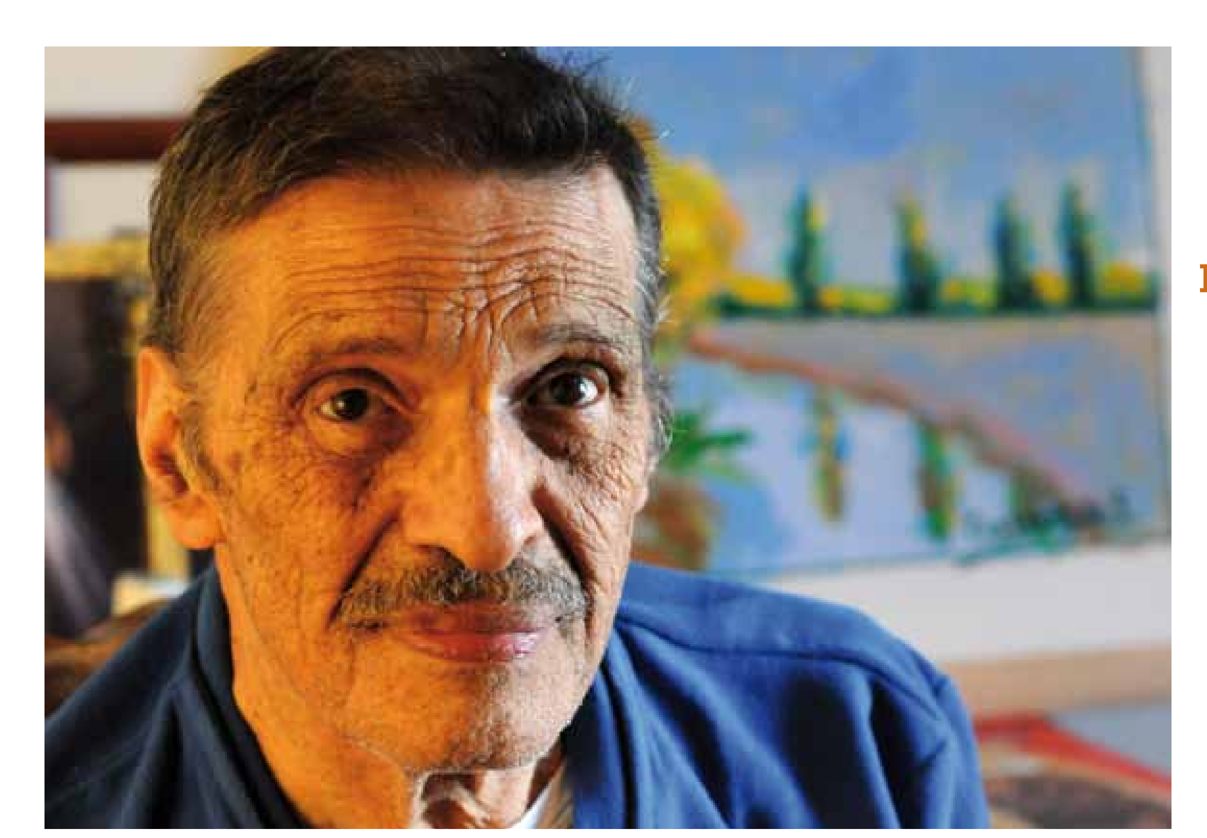
Meditación

"Si oigo al papa Benedicto XVI decir que en verdad la comunicación debe ser personal con Dios, se pone el énfasis en la expansión de este ser absoluto que es el vacío mismo. La meditación es llegar al vacío mismo. Luego al estar en ese vacío se puede llegar a tener contacto de impulso con el creador, o sea con el Dios creador, o sea se puede orar al creador. Pero la meditación es llegar precisamente a ese silencio que es Dios, inmanifiesto, en realidad, en la totalidad".

Confusión

"¿Qué es arte? ¿A qué le llamamos arte? Estamos en un mundo de confusión muy fuerte, de equivocación de lo que significa arte y qué es lo no trascendente y qué lo trascendente. Para muchos esta última es una palabrota".

Eduardo Ossandón | 1929

Realismo

"Siempre mi pintura ha sido realista. Pero existe una interpretación de la realidad. No copio de la naturaleza, ni los objetos, sino que los interpreto y los acomodo a las composiciones mías. Por ejemplo, uno encuentra un cacharro de greda botado o abandonado. Yo lo tomo, lo acomodo y lo arreglo hasta que lo convierto en una pintura. Trato de ser simple, distante de todo aquello anecdótico y trivial".

Evocaciones

"Soy un pintor de bodegones situados dentro de la realidad campesina chilena en que me crié, tanto en mi infancia como adolescencia. Porque los objetos que pinto son propios de la vida cotidiana campesina, la mayoría en desuso, que perdieron su utilidad práctica y entonces los retomo y les doy una utilidad plástica, recreando su entorno, volviéndolos a una nueva vida, cada vez desde una perspectiva diferente, con tonalidades y sombras distintas".

Eduardo Ossandón / Bodegón / Óleo sobre tela / 80 x 60 cm. / 2010

Sello

"Con el tiempo uno experimenta cambios. Pero yo siempre me mantuve pintando en un proceso evolutivo, de progreso, sin alterar la temática, sino enriqueciéndola con nuevas ideas. Porque el pintor que carece de ideas está complicado y empieza a repetirse, reflejándose en otros artistas de su propio ambiente. Por el contrario, el pintor con ideas al evolucionar con su temática define con ello su identidad. Es lo que ha sucedido en mi caso. Quién vea un cuadro mío, sin mirar la firma, dice ***Ese es un Ossandón***".

Aptitudes

"El éxito o fracaso de un artista depende en gran medida de los profesores que haya tenido, de la guía que éstos les dieron, cómo los encaminaron y cómo les señalaron la ruta que debían seguir conforme sus condiciones personales. Esto último es fundamental. Cada uno debe seguir y explotar sus propias aptitudes y dar preferencia a su particular tendencia, eligiendo siempre la temática que le acomode".

MAC

"Fui director del Museo de Arte Contemporáneo entre los años 73 y 76. A mí me nombró Matías Vial. Fueron tres años que pase prácticamente sin pena ni gloria. Lo único positivo que rescato de esa etapa de mi vida es que nunca fui político. A mí no me interesaba la política, me interesaba el arte como arte, nada más".

Trascendencia

"Tengo la más profunda convicción que mi obra me sobrevivirá. Ya figuro en todos los libros de pintura chilena y eso significa trascendencia. Esa es una realidad. Mi pintura no se parece a la de nadie. Es identificable sólo conmigo. Y eso habla de que lo he hecho bien. Mejor que otros. Y estoy agradecido de la vida y acepto, como siempre, mis realidades con humildad campesina, pero con orgullo porque ha sido el aporte que he entregado a mi país".

Premio

"Me han propuesto varias veces para el Premio Nacional. Pero no me consideran. Quizás porque no soy ni he sido de izquierda. Si lo fuera ya tendría hace tiempo el galardón".

Mensaje

"A las futuras generaciones de pintores yo les diría que sigan sus aspiraciones personales, de acuerdo a sus ideas y temperamento, de acuerdo al concepto que tengan de lo que es el arte, pero entendiendo que el aprendizaje académico, en un nivel universitario o en el taller de un artista, es básico, fundamental, porque eso les da disciplinas, formación, les enseña a dibujar, les enseña lo que es el color y la composición".

Vida

"En mi pintura trato de expresar mi manera de pensar, el concepto que tengo de la realidad de las cosas, de los elementos. La luminosidad que se ve en mis cuadros es el reflejo de la manera como soy, es mi temperamento. La pintura para mí es todo lo que tengo. No tengo más. La pintura para mí es vida. Yo vivo gracias a la pintura y vivo para la pintura".

Fernando Daza / Buscando una salida. USA / Óleo sobre tela / 120 x 98 cm / 1995

Fernando Daza | 1930

Monumentalidad

"Lo importante en una obra mural para ser valiosa desde aspectos políticos, históricos o costumbristas, es necesario que en ella se respire monumentalidad visual, emocional y grandiosidad expresiva, que no siempre se obtiene con grandes masas o estructuras si no existe detrás de su autoría un espíritu armado para llevar a cabo esa tarea. Una obra carente en tal sentido, no pasará a ser más que una pintura grande. A mi entender esa clase de muralismo no tiene gran significado. En cambio el que es comprometido por monumental y crítico enseña al espectador su propia vida y la de su entorno, sus problemas emocionales y carencias materiales".

Emocionalidad

"En el caso de mi obra, ella está cargada de elementos plenos de fuerza a veces criticados. La emocionalidad es componente importante en este trabajo y no podría ser de otra manera. Desde Bellas Artes ya contaba con una idea sobre la obra final. Fue el caso del muralismo mexicano del siglo XX. El arte mural mexicano se expresó con gran fuerza emocional en la tragedia de su revolución".

Muralismo mexicano

"David Alfaro Siqueiros fue riguroso en el sentimiento contestatario: violencia muralista y un sentimiento político entrañable. Y colores demarcados con gran acento, con esos feroces brochazos de emocionalidad casi irritante. Mientras tanto a su lado, un Diego de Rivera, tan fuerte como él, nos fue revelando su gran talento, su sólido dibujo y su gran composición. Tan magnífico, Diego fue para mí un creador completo".

"La búsqueda"

"Una obra de mi autoría donde se observa hasta sólo un expresionismo surrealista, es ***La Búsqueda.*** Está en el Club de la República, en Santiago. La vinculé con ***Presencia de América Latina***, obra del maestro mexicano Jorge González Camarena, realizada hace 45 años en acrílico sobre estuco áspero en el acceso de la Casa del Arte en la Universidad de Concepción. El autor falleció en 1980. González Camarena con esa obra de Concepción nos entregó una imagen diferente, rigurosidad, color y composición. Lo consideré desde un comienzo como un gran compositor de los espacios intervenidos; por eso es que su pintura es una gran obra equilibrada, potente, sin descarríos y digna de la historia del muralismo político mexicano. Hay ahí un mensaje de unidad y fraternidad americanista que impresiona por su disciplina. Desde esta perspectiva comencé a visualizar el proyecto para el mural ***La busqueda,*** porque ella debía poseer un contenido disciplinado e intimista, de historia y composición cerrada. Resultó una obra técnicamente correcta, simbólica, humanista y circular cíclica. En esta pintura nace, vive, desaparece y renace el hombre".

Historia de Chile

"Mi obra más reciente esta dedicada a la historia de Chile. La he titulado ***Origenes de mi Patria surreal***. Comencé con ella hace un año y ocho meses. Es una intensa composición de ochenta y cinco pinturas originales. La obra se desarrolló en telas de 130 x 100 cm. lo que finalmente sumó 110 mt. Para conseguir la unidad de una obra de tanta extensión, donde cada parte representa un hito histórico, es necesario tener desarrollado el instinto del enlace, que en una obra pictórica elocuente se llama composición armónica, no tan sólo en el trazo, sino también en el color para que éste no se estrelle con otro, desarmando el ajuste total. La armonía debe buscarse, pero también el contrate brutal si fuera lógico y justificable. Lo cual dependería del lenguaje y contenido de la obra".

Consecuente

"A diferencia de los pintores mexicanos, existe en mi obra una actitud emocional consecuente con nuestra historia y personalidad. Podemos y debemos utilizar también oportunamente estos elementos y es lo que estoy haciendo ahora, no sólo en mis proyectos murales sino también en la pintura de caballete".

Eduardo de Las Heras | 1930

Figurativo

"Puedo definir mi estilo escultórico como figurativo con una especie de retorno al arte clásico. Cuando me encargan una escultura, me documento profundamente sobre la persona y su obra para no sólo ser fiel a su parecido físico, sino también para transparentar su espíritu".

Apoyo

"En mi desarrollo escultórico debo agradecer la gran acogida y apoyo que he tenido entre algunos artistas de la Universidad de Chile, como mi gran y entrañable amigo Héctor Román, su hijo Tito, Elwin Tapia, Matías Vial y mi amigo Mario Irarrázabal. Ellos me han facilitado mi trabajo y me han hecho sentir uno más entre ellos".

Guerra civil

"Me tocó vivir en mi infancia la Guerra Civil Española, lo que obligó a mis padres emigrar a Chile. Llegué a esta tierra, mi nueva patria, en el legendario barco ***Winnipeg***, en Septiembre de 1939, a la edad de 8 años. Cuando tenía 14 asistí por un breve tiempo a clases vespertinas en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. Tomé clases de dibujo y tallado en madera y tuve como profesor a Don Hipólito Heraus. Realicé una cabeza tallada en madera de Beethoven, músico al cual admiraba y admiro pro-

Eduardo De Las Heras / Torso femenino / Terracota modelada / 40 x 17 x 65 cm / 2008

fundamente. En esa misma época me construí un violín que utilicé siempre en clases de música en el Conservatorio Nacional, donde mi profesor era el destacado violinista Luis Mustler".

Retorno a la escultura

"La necesidad de ayudar económicamente a mis padres, emigrados a este nuevo país en un tiempo difícil, me alejó de mis estudios de arte, pero siempre anhelé el poder dedicarme a la música y a la escultura. Sólo pude retomar la escultura en 1984, en el taller del escultor Elwin Tapia, donde pude modelar y después fundir en bronce el busto del padre José Kentenich, fundador del Movimiento Apostólico de Schoenstatt".

Neruda

"Agradeciendo la generosidad de Pablo Neruda, gestor del traslado de refugiados españoles a Chile en el buque ***Winnipeg***, hice un busto de él. Lo modelé y doné a la Estación Cal y Canto del Metro. Luego me fue encargado también por la Fundación Neruda para donarlo a la ciudad de Buenos Aires y, posteriormente, a Venezuela".

Santa Teresa

"A petición de Ignacio Fernández, sobrino de Teresita de Los Andes, realicé la escultura en bronce de 2,70 metros ubicada en el Parque de los Reyes y luego una copia en resina epóxica que está ubicada en el Santuario de Auco".

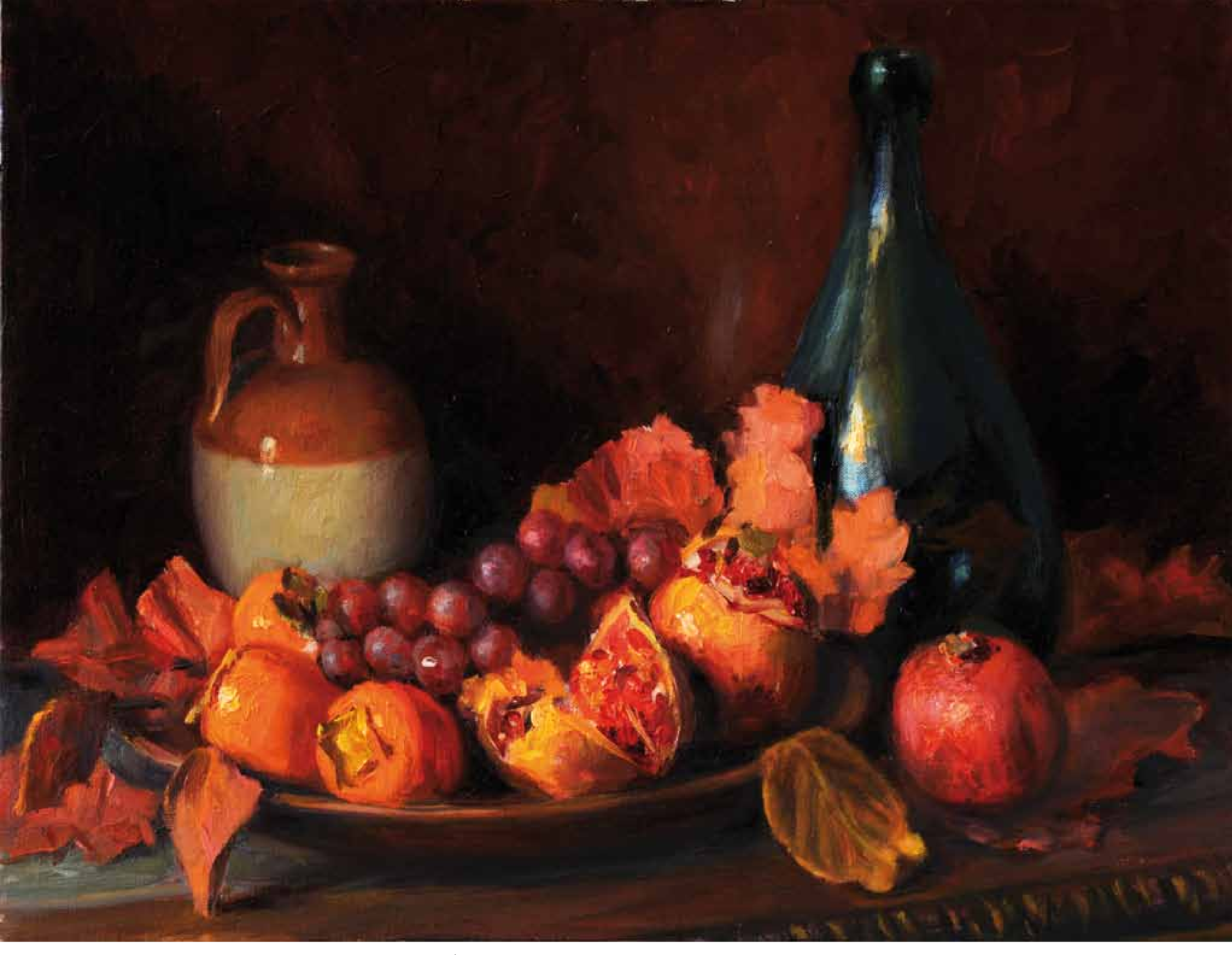
Sobre relieves

"Tambien he hecho sobre relieves. Uno de terracota de 1,80 metros de alto de la Virgen de Schoenstatt, ubicado en Bellavista, lugar del Santuario. Y otro en bronce del ingeniero Mario Hiriart, fundador de la Juventud de Schoenstatt en Chile y cuya beatificación se inició en 1994. Esta ubicado en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica".

Otras obras

"Otras obras son un busto del Padre Hurtado, otro de Eduardo Frei Montalva, una cabeza de Gabriela Mistral, una de Abraham Lincoln, la cara de la Virgen Niña, un torso femenino en bronce y las cabezas en terracota de mis nietos y, por último, una escultura de la Virgen esperando a Jesús de 2 metros de altura".

Sergio Montero / Naturaleza muerta con uvas y granadas / Óleo sobre tela / 65 x 50 cm / 2009

12

Sergio Montero | 1931

Discípulos

"En 1979 creé mi propio taller. Desde esa fecha hasta el momento de esta conversación han pasado muchos jóvenes talentos como Isabel Lorca, cuya obra destaca por la perfección en el uso del óleo en su temática de frutas, flores y retratos; Ángel Astorga, cuyo estilo semeja al español impresionista Joaquín Sorolla; Rodrigo Cruzat, que pinta formidable; y, Guillermo Lorca, que llegó a los 18 años al taller. Su indiscutido talento, acrecentado por su propio interés, hizo posible que lo aceptara por un año en su taller el destacado pintor figurativo noruego Odd Nerdrum. Es como para estar orgulloso de ellos y de muchos otros".

Enseñanza

"Mis alumnos se introducen de manera progresiva en el mundo de la pintura aprendiendo desde niveles básicos hasta alcanzar niveles superiores bajo mi personal guía. Se empieza desde el dibujo básico, color, luz y sombra hasta permitir al alumno dominar aspectos más complejos como el retrato, bodegones, naturalezas muertas, y paisajes".

Diálogo

"En mi taller tengo la oportunidad de entender, y compartir con mis alumnos, la relación mística de la luz y el color, dualidad que se me revela como un lenguaje divino y de fuerza universal. Es la luz y el color los que comuni-

can los estados anímicos y significados que nos presenta la visualidad. Su fina relación dinámica de valores, constituyen la gramática que nos hace posible el diálogo plástico en aquello que ofrece mayor interés y valor permanente”.

Vocación

“Comencé dibujando desde niño, aunque su significado lo adquirí a través del proceso de pintar cuando entré a la Universidad el año cincuenta. Por parte de mi madre, que pintaba, soy bisnieto de Theo van Rysselberghe, un gran e internacionalmente reconocido pintor belga, que introdujo el neoimpresionismo en su país. Mi padre era médico y consideraba que ser artista era un estigma y su discurso e impositivo consejo fue que primero debía titularme en una carrera tradicional y luego hacer lo que me pudiese interesar. Al salir del colegio ingresé a Arquitectura en la Universidad Católica, de donde me salí como al tercer año para matricularme en el Instituto de Estética”.

Formación

“Mi formación inicial está dada por la influencia que recibí de mis maestros Miguel Venegas, a cuyo taller asistí por varios años, y Oscar Trepte, en el Instituto de Estética de la Universidad Católica, donde yo sería más tarde docente por 40 años. De ellos obtuve el conocimiento de la pintura clásica que, obviamente, marcó mi vida artística. Pero he llegado a dominar todos los géneros. Me gusta el impresionismo, aunque de pronto me fugo hacia la abstracción. Pinto retratos, bodegones y paisajes”.

Ingresos

“Pude vivir inicialmente de mis pinturas. Miguel Venegas me daba algunos trabajos y vendía retratos a muy bajo precio a los amigos. Era el tiempo en que pintaba de todo. También el ejercicio de la docencia, en la misma universidad, de la cual me retiré en 1999, me permitió obtener ingresos”.

Éxito

“A los 25 años, y ya con una formación pictórica como retratista, casado y con 6 hijos, me fui solo y con mis propios medios a Estados Unidos. Intente postular a una beca pero no la logré. Luego de estar en Washington me fui a California donde hice mis primeras pinturas”.

Retrato

“El retrato nunca morirá. Aunque surjan estilos cada vez más avanzados, el retrato perdurará por encima de todas las formas nuevas, porque toca las fibras del sentimiento y la emoción”..

Personalidades

“Tuve la oportunidad de pintar al cardenal Juan Francisco Fresno. Lo hice directamente en sucesivas sesiones realizadas en el mismo Arzobispado. Era un personaje encantador que le gustaba la pintura. No fue una tarea fácil, particularmente por el escaso tiempo del cual disponía por sus responsabilidades y complicado por los detalles de sus atuendos”.

Tamara Kegan | 1932

Extraña Pasajera

"Llevada por mis sueños y anhelos de niñez y adolescencia, siempre fui algo despegada de la Tierra. Mi madre me apodaba como la Extraña Pasajera, por no estar al tanto de lo que ocurría en mi casa y en el mundo".

Vida del alma

"Arte es para mí la vida del alma que, realizada a través de nuestro cuerpo, se transporta a lo más excelso del ser humano: su espíritu. El arte siempre fue desarrollándose en mi a través de la vida y aunque traté de desviarme de su camino en muchas oportunidades, tras la búsqueda y anhelo de lo que nunca había perdido, finalmente me reencontré con él, y hemos caminado y convivido en parte importante de mi existencia hasta convertirse en lo que es: una de mis razones de ser y de vivir".

Abstracción

"De contener en un polígono mis vivencias, he pasado a un proceso de transformación del cubo, que muestra mi eterna búsqueda y me lleva a realizar formas más abstractas, que insinúan más que determinan. Los procesos son los que transforman y permiten que la pasión del trabajo de taller esté siempre vivificándonos".

Tamara Kegan / Todas íbamos a ser reinas / Bronce / 45 x 20 x 12 cm / 2007

Chispa del alma

"Para mí, modelar o esculpir es transformar la materia en una chispa de alma. Todo se presenta como una proyección de mi misma. Cuando deslizo mi mano por la greda húmeda para atrapar la esencia de lo imaginado, le insuflo a la materia las fuerzas que la impulsan para formar o deformar, para atar y desatar los signos y los gestos que quiero mostrar. ¡Me sorprende cuando el observador lo ve o lo intuye! Está recibiendo la esencia de mi discurso y aprecia el triunfo del diálogo necesario con la materia. Es una energía mágica la que se apodera de mí".

Forma

"Cuando surge una imagen en mi mente, ella proviene de una concepción mística, del misterioso espíritu de las formas. Por eso las formas que elijo deben mostrar la mística del tema. La fuerza de la forma está en eso. Las preguntas que siempre me formulo son: ¿Desde qué lugar del alma nace y se crea la forma hasta devenir en tal? ¿Qué arquetipo permite que esa forma al pasar por mis manos adquiera tangibilidad para su instalación en el mundo material? ¿O es a través de las musas que emerge esa forma, ese ser, al que me entregaré en cuerpo y alma poniendo a su disposición toda mi capacidad de amar, como a un hijo, como carne de mi alma?"

Montegrande

"En el ser telúrico de mi obra ***Montegrande***, sin enterarme atrapé la imagen y la esencia de la Mujer–Poeta, de la Niña–Maestra, cuando entré en los montes de un recodo del camino, cercano al lugar donde reposan los restos de Gabriela. Por milagrosa coincidencia pude ver en una imagen lo que ella ya en versos nos revelaba con palabras la raíz metafórica de ***esa mujer que yace sola y dormida y que creció con más cerros y montañas que con rosas y claveles".***

Feminismo

"La última obra que he realizado se titula ***Nora*** y busca representar el personaje de la obra ***Casa de muñecas***, del dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen. En ese personaje el autor plantea una de las primeras expresiones históricas de reivindicación femenina, un tema, que habiendo pasado 130 años de su polémico estreno teatral, sigue vigente. La figura de "Nora" apareció misteriosamente en mi mente sin yo conocer el impacto que ésta había causado en el mundo, ya que Nora dio origen al ***Noraísmo,*** bandera de lucha del movimiento feminista de la época. Ibsen hablaba de la existencia de dos códigos de moral, dos conciencias diferentes, una del hombre y otra de la mujer. Y agregaba: A la mujer se la tiende a juzgar mayoritariamente según el código de los hombres".

Beatriz Uquillas / La magia del color / Óleo sobre tela / 80 x 80 cm / 2006

B. Uquillas

María Beatriz Uquillas | 1934

Tendencias

“En mi obra hay expresionismo e impresionismo. Ambas tendencias fluyen en los trabajos que realizo. Privilegio el óleo y la acuarela por sobre el pastel y la témpera. Fui profesora catorce años en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile y debía dominar la mayoría de las técnicas”.

Naturaleza

“Busco siempre dejar en mis pinturas un mensaje de amor y belleza. Por eso pinto en el mismo lugar elegido por su colorido, olores florales, armonía. Mi trabajo no es sólo de taller. Tengo que sentir la naturaleza, vivirla intensamente. Son esas vivencias las que me inspiran”.

Reformas

“Pienso que debieran reformarse los planes educacionales vinculados con las Bellas Artes. Los profesores que imparten las clases de Arte debieran procurar despertar la imaginación en los niños y para eso hay diversas maneras. Yo enseñé a niños cuando tenía mi Academia y era fantástico lo que se puede obtener de ellos”.

Artesanos

“Debiera haber más escuelas técnicas de artesanos que abran reales posibilidades a quienes tienen una marcada vocación artística, pero carecen de recursos económicos. Es ahí donde el Estado debiera intervenir con variables apropiadas a las necesidades y demandas del país. ¿Por qué para ser artista se debe egresar necesariamente de una universidad? Hoy más que nunca cobra vigencia la idea de Samuel Román de crear escuelas de artesanos para jóvenes talentos”.

Viuda

"Es muy triste para un artista tener que realizar otra actividad para sostener a su familia. Además, no toda la gente tiene la fuerza para luchar y sacar adelante lo que una quiere y lo que una es. Quedé viuda con niños pequeños. Mi esposo, mucho mayor en edad que yo, era gerente de una industria. En ese entonces me dedicaba a pintar sin ningún apremio económico y hacia clases particulares a algunas amigas. Fueron días muy felices. Al enviudar, me ofrecieron trabajo muy bien remunerado, pero confieso que no pude hacerlo. Y me propuse luchar y salir adelante con mi arte, aceptando que aunque tuviese menos dinero prefería ser feliz creando comencé haciendo unas pantallas usando reproducciones de obras de arte, como frisos del Partenón, por ejemplo. Yo misma las vendía y me acuerdo que, incluso, gané un concurso en la UNCTAD el año 1972. Y pude superar esa etapa, seguir adelante, desarrollar mis capacidades y ser feliz".

Taller

"Mi taller es mi santuario. Un lugar de recogimiento. Conoce mis más profundos secretos y anhelos. En él se transfiguran y vuelcan mis sentimientos y pasiones, surgiendo así la creatividad, privilegiado don que poseemos los artistas".

Autodidactismo

"Creo en los artistas autodidactas y cuando muestran creatividad y es tan fuerte la pasión que sienten, a veces quienes los dirigen o les enseñan, sin quererlo y sólo por un sentido de disciplina, pueden malograr sus aptitudes. Y eso puede suceder en la universidad o en una academia privada".

Autenticidad

"Tuve una compañera en Bellas Artes muy ingenua para pintar. Ella quería hacer otra cosa. Carlos Pedraza, mi maestro, la guiaba por ese camino. Pero ella insistía en buscar otra dirección para su trabajo y al querer ser otra cosa no llegó a nada. Luchó por ser lo que ella realmente no era. Otra caso fue el de María Moor. Ingresó a Bellas Artes y el profesor examinador dijo que él no aceptaba gente enferma mental. Ella hacía unas pinturas extrañas, rostros exagerados y ciertos autorretratos. Resulto ser una excelente pintora realizándose en la dirección que ella quería".

Tatiana Álamos | 1935

Creo creatividad

"Lo que yo hago con colores fuertes y materiales simples o que pueden encontrarse en cualquiera parte, genera reacciones en las personas y les despierta la imaginación, la curiosidad, la búsqueda. Por eso me siento muy contenta con lo que he realizado en mi vida de artista".

Azul

"En medio de toda mi búsqueda del color y de materiales leo poesía. Todos los días. Es la manera de conectarme con el silencio. En un almuerzo con mi amigo, el físico Igor Saavedra, le comenté que estaba leyendo un poema titulado ***Todo el azul del mar en tu mirada***, y me dijo: ***yo también lo conozco, pero debo comentarte que el azul no existe. Lo que ocurre es que, desde la perspectiva de la física sólo son reflejos. Para que te formes una idea práctica, te doy un ejemplo: luego que te bañas en el mar no sales azul.*** Más tarde empezamos a planear un libro que se llamó ***Conexión***, donde tuve la oportunidad de conocer a través de la poesía, las ecuaciones de todos los colores, y me llevó a ver el arte de una manera completamente distinta".

Tatiana Álamos / Aristófanes de Bizancio / Técnica mixta sobre tela / 60 x 60 cm / 2009

Neutrinos

"Para conocer mejor los colores, que han constituido un componente importantísimo de mi obra en toda mi vida, entré a un curso de física cuántica en la Universidad Católica. Y de esos estudios apareció en mi conocimiento una energía denominada ***neutrino*** que teniendo masa cruza a la materia ordinaria sin apenas perturbarla. Y pensaba: ***Si existe esta energía que nos viola todo el día, y viola a todo el planeta, entonces debo estudiarla".***

Privilegiada

"Soy privilegiada: vivo y tengo techo. Nací en unos cerros cordilleranos, en Cachinal de la Sierra, al interior de Taltal, cerca de una mina donde trabajaba mi padre. Luego, a los 6–7 años, me fui a Linares al fundo de una tía. De los colores ocres nortinos, pasé a los verdes y amarillos de la naturaleza del centro–sur. Tuve un árbol donde me subía. Y un perro. Y a esa tía que me comprendió, no le importaba que estudiara arriba del árbol o al lado de un estero. En mi obra se refleja esa infancia y adolescencia, rica en colores y en experiencias junto a la naturaleza".

Libros–Objeto

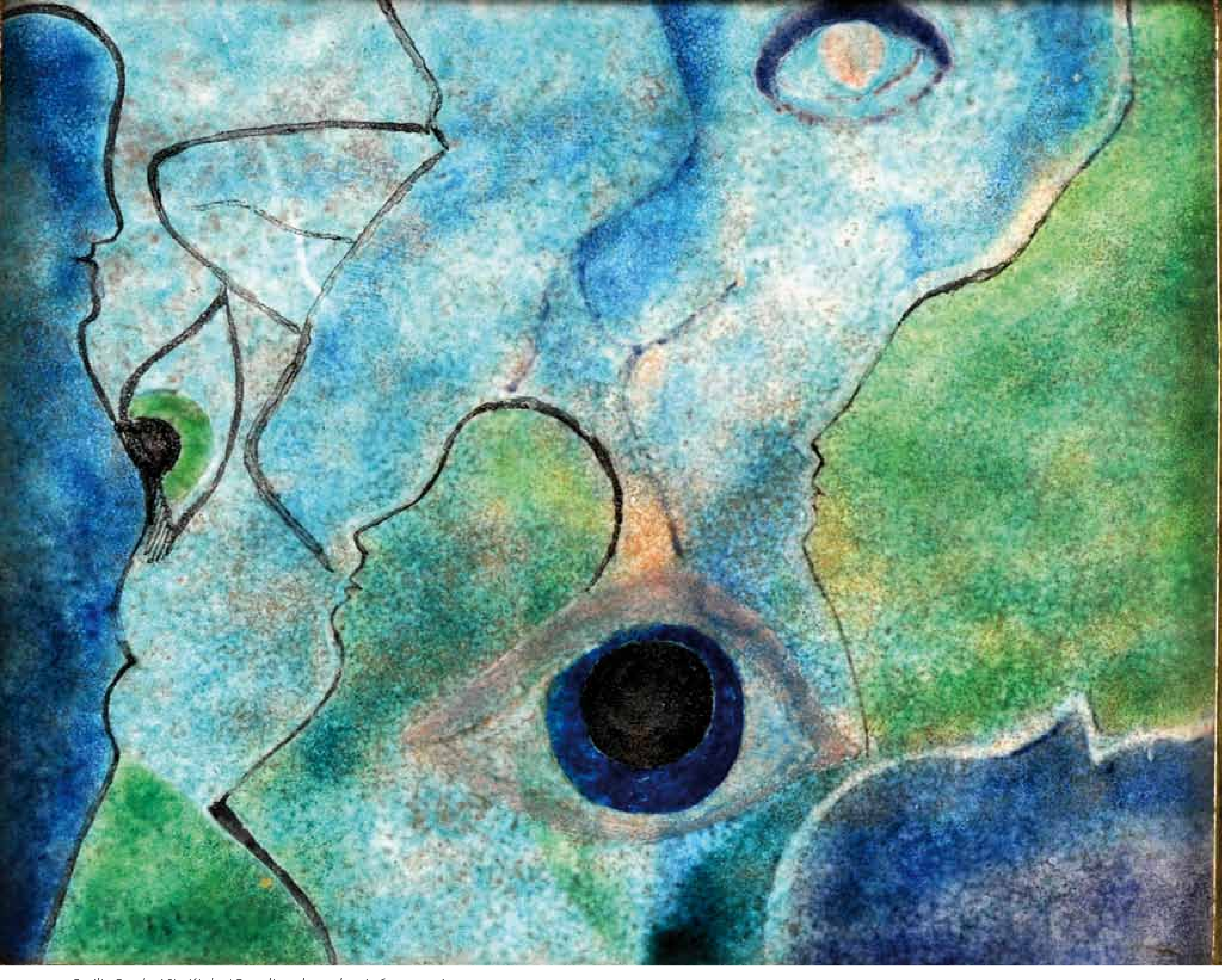
"Los ***libros–objeto,*** los cree con un sentido didáctico, para que la gente pudiese incorporarse a la poesía de manera lúdica, por curiosidad, por sorpresa, por el efecto que hace la suma de colores y textos: música celestial en los sentidos del observador. Mi idea principal es crear magia en el observador".

Biblioteca de Alejandría

"Una de mis más recientes exposiciones se llamó ***Biblioteca de Alejandría***, que de alguna forma hizo un recuerdo de aquel gran centro de cultura mandado a incendiar por el emperador Shih Huang Ti. Aquí, más que interesarme en las especulaciones históricas, busqué reconstruir el mundo alejandrino desde el punto de vista visual a través de retratos de quienes pudieron ser los protagonistas de ese drama esencial: los constructores del edificio y los guardianes, los científicos, poetas y filósofos que tuvieron por morada esa gran biblioteca como centro de creación y que con el incendio, al quemarse su obra, ellos murieron para la humanidad".

El mito

"Acerquémonos al mito como un sueño del hombre. Como un saber que todos tenemos. Como respuestas intuitivas de los grandes temas: la vida, la muerte, el sexo, el nacimiento, el amor, misterios, secretos. Los mitos nos dan una explicación no conceptual, sino argumentos que nos emocionan, que se relacionan con las partes misteriosas de nuestras intuiciones y percepciones. Todos generamos el mito de origen de explicación: ¿de dónde venimos?, lo cual nos ubica en un tiempo que no es histórico, es un tiempo mítico. ¿Qué ***seres – sobre – naturales*** nos crearon? ¿Qué misterios hay en sus voces? ¿Qué hablan a través de los poetas? ¿Qué símbolos usan para desentrañar las leyes secretas de la naturaleza?"

Cecilia Escala / Sin título / Esmalte sobre cobre / 36 x 31 cm / 2003

Cecilia Escala | 1938

Rama del Arte

"La orfebrería es una rama del arte que obliga a recorrer los caminos largos. Las razones son múltiples y variadas. Entre ellas, el difícil juego dialéctico en el que se ve obligado a participar el artista, entre fidelidad y libertad; fidelidad a los materiales que configuran su obra y libertad en la creación de la misma".

Escaso apoyo

"Con más de 35 años de experiencia en la orfebrería, puedo decir con mucha autoridad que el apoyo otorgado a esta actividad en nuestro país es escaso. Las exposiciones de joyas y piedras preciosas en Chile son pocas porque, generalmente, las galerías privilegian gente de renombre que haya expuesto a nivel internacional. Este requisito hace difícil que alguien sin cumplirlo tenga opciones de realizar una muestra en una sala de arte".

Copias

"Prueba que la orfebrería es una manifestación artística como lo son la escultura y la pintura se encuentra en la obra de escultores que fueron orfebres, como mi maestro Juan Egenau. Las terminaciones de sus obras fueron concebidas como joyas. Se dice que el escultor hace piezas únicas, aunque bajo la visión de Auguste Rodin, con el mismo molde de yeso se podían considerar originales, hasta diez. La Cámara de Diputados francesa decidió limitar a doce el número de copias posibles de cada modelo en yeso".

Pequeñas obras

Una orfebre profesional habitualmente hace joyas únicas. Son pequeñas obras por encargo, aunque la mayoría de las veces con plena libertad de propuesta y no sometidas a los marcos impuestos por un concurso, como ocurre en la escultura. Pero, también, puede hacer una serie de cinco o diez copias. ¿Y eso no es tan legítimo como lo señalado en un tiempo de tan riguroso clasicismo por Rodin?¿O ***Unidos en la gloria y en la muerte***, de Rebeca Matte, siendo una ***copia,*** acaso no ha sido venerada siempre como una valiosa escultura?"

Obras únicas

"El ser humano a través de joyas busca autentificar su poder, la autoridad, su amor y la belleza. En la totalidad de los casos son piezas únicas de singularidad artística. Las coronas reales lo fueron y lo siguen siendo. Los anillos papales son únicos e irrepetibles y tras ellos hay un artista orfebre que los hace. Las joyas de una gran artista o de un magnate, son expresiones donde si bien el material y sus componentes dan valor a la pieza, el diseño es considerado, al menos en Europa, una obra de un orfebre elegido por su calidad, delicadeza y prestigio artístico".

Estudios

"Inicialmente entré a estudiar escultura y derivé a esmalte sobre metal. Fue tan de mi agrado que lo terminé. Tuve como profesores a los escultores Julio Antonio Vásquez, Lily Garafulic y Marta Colvin, por entonces ayudante de Juan Egenau, que fue mi maestro. Luego como profesora hice docencia en la misma Chile durante 30 años. Esa fue una linda etapa de mi vida".

Variedad

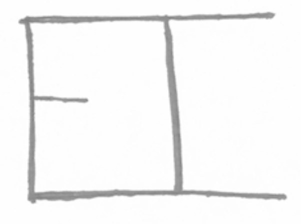
"Entre mis obras principalmente hay joyas. También objetos utilitarios y piezas escultóricas de cobre, plata y oro. Trabajo líneas puras y la abstracción que, debo reconocer, es influencia de mi maestro el escultor Juan Egenau. Como técnicas, utilizo repujados, esmaltados, e incrustaciones de piedras semipreciosas e incluyo, a veces, algunos elementos no tradicionales, como lágrimas de antiguas lámparas, trozos de cerámicas precolombinas o bien de cristales de colores. Actualmente he privilegiado trabajar la plata cuando hago piezas grandes o joyas, collares o anillos. Son pedidos donde uno hace una propuesta de diseño".

Garantía

"A los jóvenes que han sido mis alumnos –y a los que enseño en mi taller en Montecarmelo– los he orientado y proyectado en mis clases. Varios llegaron mientras estudiaban otra carrera y se quedaron con la orfebrería porque les satisfacía sus vidas, sus espíritus. Muchos de ellos me citan en Internet, señalando que han estudiaban conmigo, constituyéndome en garantía de su trabajo. ¿Qué más puede pedir una profesora? Me siento orgullosa de eso y agradecida de ellos".

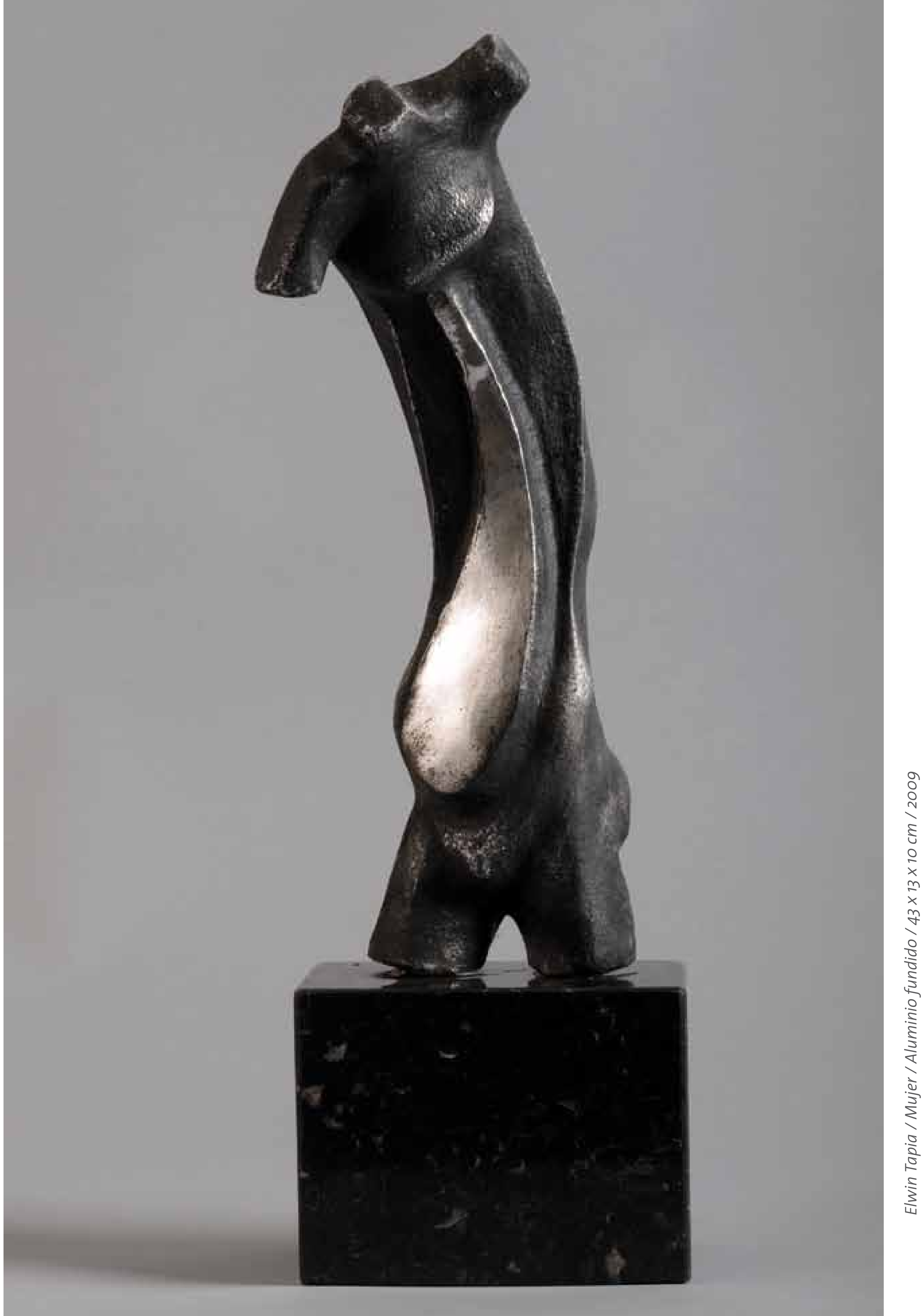
Elwin Tapia | 1938

Búsqueda

"Cuando terminé mi enseñanza media no quise seguir estudiando y entonces me pusieron a trabajar en un laboratorio dental que era de unos amigos de mis padres y allí en vez de aprender lo relacionado con esa actividad, me dedique a hacer pequeñas figuras en cera que el dueño comenzó a coleccionar. Y un día me dijo que estaba perdiendo el tiempo y que mejor me dedicara a la escultura. La verdad es que no tenía claro qué debía hacer. Era muy joven. No tenía definido un derrotero".

Encuentro

"Un día pasando por la galería del ***teatro Maru*** en pleno centro de Santiago vi un letrero de la Academia Moderna de Arte donde se ofrecían cursos de escultura de Tótila Albert y pintura de Kurt Herdan. Bajé al local, que estaba en el subterráneo, y cuando iba a preguntar el valor del curso, el mismo Tótila, a quien obviamente no conocía, me indicó que antes de realizar algún trámite de ingreso hiciera una figura en greda que él me proporcionó. La hice y me dijo: ***venga a partir de mañana***. Mi madre aceptó y mi padre no. Sin embargo, sin que yo supiera, él un día fue a hablar con Tótila. Nunca supe de qué hablaron porque ninguno de los dos me lo quiso revelar, pero lo cierto es que mi padre aceptó que estudiara escultura. Yo, que ya estaba asistiendo, lo seguí haciendo todos los días. Pagaba mensualmente 4 mil pesos. Ese fue mi inicio en la escultura".

Elwin Tapia / Mujer / Aluminio fundido / 43 x 13 x 10 cm / 2009

Pedagogía

"Pensando que el arte no me iba a dar los suficientes recursos para vivir, ingresé a la Escuela de Bellas Artes para estudiar Pedagogía en Artes Plásticas. Simultáneamente asistía al taller de Guillermo Castro que en escultura enseñaba moldaje y vaciado. Aprendí de él todas estas técnicas. Y ya titulado participé y gané un concurso, como profesor en esta rama de la escultura. Me desempeñé como tres años y cuando la Escuela se incendió en 1969, del Parque Forestal nos cambiamos a Las Encinas. Ahí postulé para profesor de escultura y gané el concurso, desempeñándome como docente de jornada completa hasta 1981, fecha en que me retiré porque con el proceso de reforma me cambiaron a media jornada, lo que yo no acepté. Seguí trabajando en colegios particulares y haciendo mis obras, hasta jubilar".

Estilo Propio

"En mi obra recibí la influencia del expresionismo alemán que aprendí con Tótila Albert. Pero adopté en ese contexto un estilo propio con líneas rectas, planos rectos y la simplificación al máximo de la figura humana, aunque con énfasis en las manos. Él enseñaba que en el arte se debía ser veraz, no guiarse por las corrientes de la época, sino ser uno mismo y expresar con sinceridad lo que se siente reflejándolo principalmente en la figura humana".

Tótila Albert

"Con Tótila teníamos bastante diferencia de edad y una muy buena relación. Frecuentaba su casa y me tenía gran aprecio. Pero se enojó mucho conmigo cuando me retiré del taller. Quería que siguiera con él porque en su opinión yo sería un buen escultor. Era muy nervioso, muy sensible. Prácticamente como un ser de otro mundo. Pensaba que el planeta debía ser una unidad armoniosa donde hubiera una sola religión, no hubiera fronteras, ni cercos. Fue un vínculo muy estrecho por casi dos años seguidos. El me dejó los relieves de ***La Tierra, El Viento y El Nacimiento del Yo***. Me responsabilizó de ellos porque estaban en el Museo de Bellas Artes y pensaba que los iban a perder, y también la escultura de una mujer tamaño natural simbolizando ***La Primavera"***.

Teresa Zurita / La sopa / Pastel y tiza / 85 x 70 cm / 1995

18

Teresa Zurita | 1939

Zurita

Arte

“El espíritu para desarrollar el arte se encuentra en todas partes. En las matemática o en la filosofía. No hay límites en el desarrollo espiritual de un intelectual. Un filósofo tendrá que saber mucho de arte para poder entender otras cosas”.

Sensibilidades

“Todas las personas tienen sensibilidades. Pero, pienso que algunas tienen más desarrolladas ciertas sensibilidades que son distintas. No quiero decir que los artistas seamos especiales. Sin embargo, la mirada del artista hacia el mundo es única”.

Trance

“He experimentado momentos de trance, muy pocos, pero los he tenido. Ocurre cuando una está muy concentrada para ingresar en el mundo que está creando. Y pienso que a los grandes artistas les ocurría lo mismo, con más frecuencia, cuando llegaban a un estado de profunda concentración, desentendiéndose de los sucesos de su entorno”.

Decisión

"Cuando joven quería trabajar en pedagogía. Particularmente me interesaba la Matemática, porque se adecuaba a mi mente muy ordenada. Pero advertí en los inicios de la carrera que ésta no se ajustaba a mi sensibilidad. Entonces, rápidamente, cambie a Filosofía. Allí encontré un panorama más abierto, donde se podía pensar, se podía buscar en distintas direcciones. Y me sentí más cómoda. Por eso, sigo pensando que el arte es una condición de extraordinaria sensibilidad con la cual se nace".

Mujer y artista

"Es difícil ser mujer y artista. A mí me cuesta mucho porque soy muy responsable. Y tuve que aprender a compatibilizar ambas cosas. Cuando llegó mi última hija me desesperé. Estaba en esa época en Chile. Claro, era una desesperación espiritual. Entonces me dije ***¡Ni un día más sin pintar!,*** y me encerré en una pieza, con tres niños gritando y con mi marido fuera del país y surgieron cuadros muy lindos y totalmente diferentes".

Inicios

"En Chile había pensado ingresar a Bellas Artes cuando surgió una beca en Alemania, donde estaba mi esposo. Un verdadero regalo del cielo. Ahí empecé a darme cuenta del tiempo. A organizarme con los niños y ocupar en mi trabajo artístico hasta cuatro horas. En Freiburg vivíamos en una pieza. Esto endurece y una se va acostumbrando y sintiendo que, a pesar de todo, se logra crear y plasmar un buen dibujo o dos. Y eso es reconfortante. Allí aprendí de la paciencia, que habría de servirme tanto en los años futuros".

Expresionismo

"En Alemania ingresé a la Escuela de Oskar Kokoschka, artista y poeta de origen austriaco, considerado maestro del expresionismo. Me cautivó esta tendencia que se proyectará más tarde en mi obra. Inicialmente tuve la acertada dirección del profesor Hans Meyboden, discípulo de Kokoschka. Finalmente, culminé mis estudios con el universalmente reconocido profesor Hans–Peter Dreher, de la Academia de Arte de Karlsruhe–Freiburg i.Br"..

Exposiciones

"Muy sinceramente debo decir que he caminado lentamente en el arte porque una no termina de aprender. Cada persona tiene un camino que recorrer y se va encontrando o reencontrando con las circunstancias del momento. Por ejemplo, yo vivía en Freiburg rodeada de una naturaleza bellísima. Después me fui a Berlín que es otro mundo. Y ahí una tiene que decidir, dependiendo de las circunstancias, en cuál dirección continúa la vida personal y artística. Este último destino significó, en resumen, un desarrollo artístico materializado en veinte exposiciones, entre individuales y colectivas, en las principales galerías de Berlín y mi incorporación, válida hasta hoy, a la Asociación de Artistas de Alemania y Austria".

Continuidad

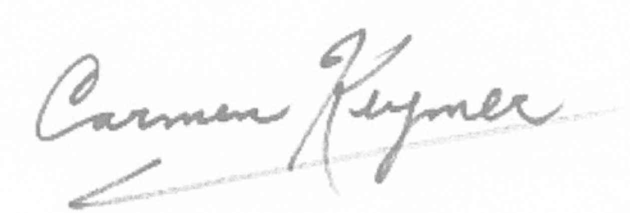
"Al regresar a Chile, he seguido pintando. Claro que he tenido que reflexionar para definir cuál es el camino a seguir. Quiero dejarme sorprender por mí misma. Pero nunca he quedado en blanco. He descubierto varias cosas del Impresionismo que son muy interesantes".

Carmen Keymer | 1940

Inspiración

"Mi escultura refleja mi vida espiritual. Porque reconozco que mi trabajo está inspirado en algo superior. Por eso mientras voy dando forma a una obra, digo***: ¡Gracias Dios mío, porque me gusta lo que estamos haciendo!*** Me siento como acompañada. Siento que Dios me guía. No pienso en que voy hacer tal o cual figura, tal o cual movimiento. No. Todo va fluyendo solo".

Arte

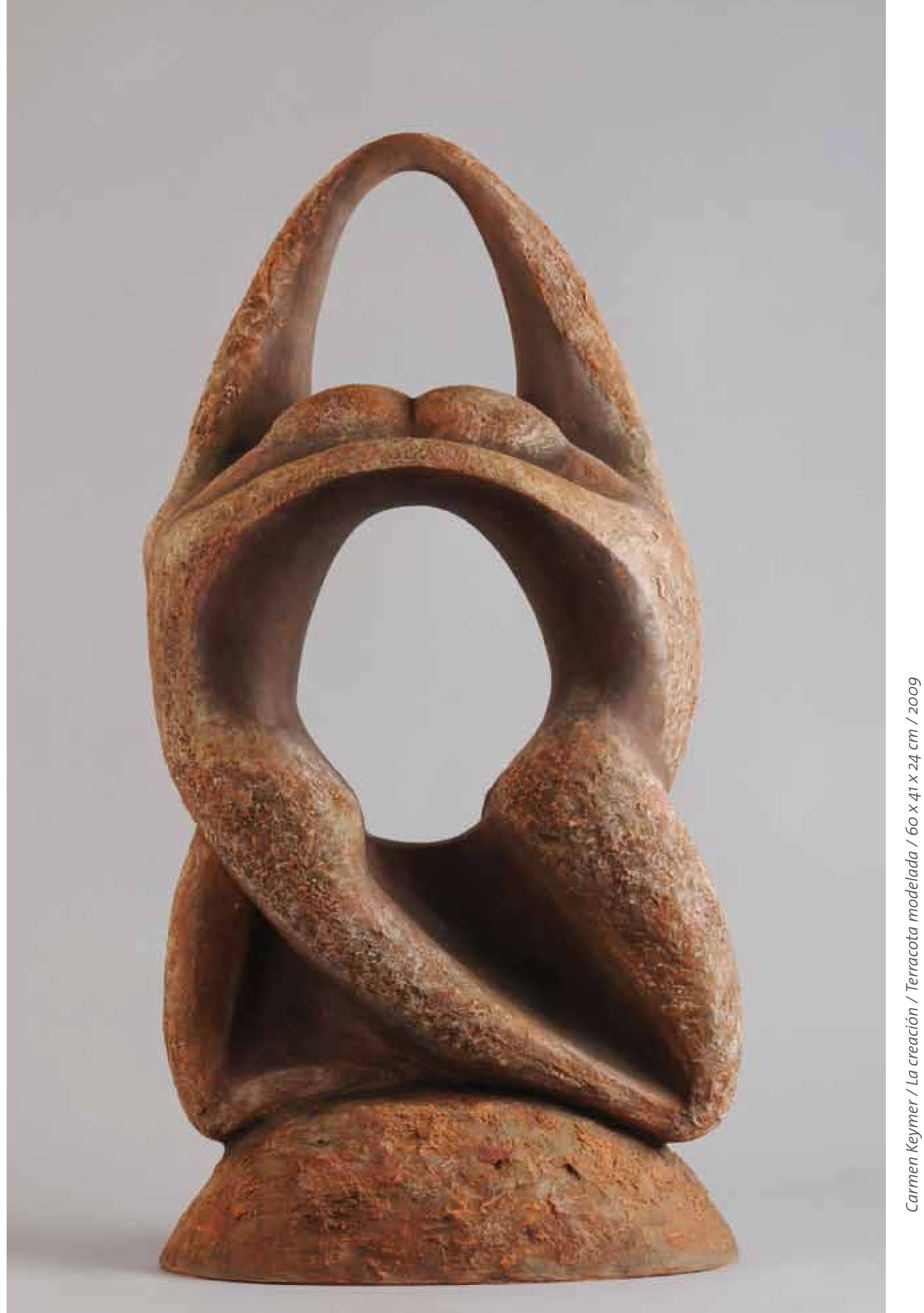
"Para mí el arte es como mi vida. Es como el aire que respiro. Tengo que estar haciendo cosas y, a la vez, combinándolas como mi condición de madre. También juego tenis. Todos los días. Después llego a mi taller. Y empiezo a trabajar con plasticina, a mover los dedos. Y voy pensando: ***¡Qué lindo este hueco! ¡Qué lindo este movimiento que quedó al mover los dedos! De aquí va a salir algo".***

Soledad

"Trabajo en mi casa donde tengo mi horno. Me gusta estar sola haciendo mis figuras estilizadas. No me agrada que me observen. Mientras trabajo escucho música. Mis obras mayores alcanzan como promedio 70 cm. Hice en arcilla un San Ignacio para el Colegio del mismo nombre de Concepción. Mide 130 cm. Disfruto modelando. Otro tema mayor está en la Ciudad Empresarial. Es una pastora en bronce que va caminando, pero con patos".

Críticas

"Nunca he tenido una mala crítica cuando he expuesto. El único que me dejó como enferma terminal fue Mario Irarrázabal. Un amigo lo llevó a mi taller y al ver mis obras comentó: ***Un trabajo muy hermoso...*** y, entonces, tocó una obra y murmuró: ***...mmm es greda... todo lo tuyo debería estar***

Carmen Keymer / La creación / Terracota modelada / 60 x 41 x 24 cm / 2009

en el Bellas Artes. Pero es greda y tiene que ser bronce, piedra o mármol. Quedé pésimo. Estuve dos meses deprimida y sin ir al taller. Tiempo después se abrió un Concurso en Providencia. Me presenté con una propuesta que no fue seleccionada. También postulaba Sergio Castillo, que tampoco quedó. Aproveché de tenerlo cerca y le hablé. Le dije: usted no me conoce pero yo sí a usted y quiero que vea mi trabajo y lo critique para tener su opinión. Y lo hizo, exclamando: ***¡Esto es fantástico, está muy bien. Lo único que debe perfeccionar es el alisado. Usted está en la cúspide para lanzarse a hacer esculturas, y exponer.*** Y me atreví a comentarle que Mario Irarrázabal había dicho que la cerámica no servía para nada. Y Castillo me replicó señalando: ***Aunque sea de papel es arte, el papel maché puede ser arte. Ha habido exposiciones de escultura en papel. Es el caso de Hugo Marín, por ejemplo.*** En ese momento volví a renacer".

Clases

"Asistí a clases con la escultora y ceramista Luz Concha, quien un día me dijo: ***Llévate la figura que estás haciendo a tu casa y sigue tú sola***. Fue cuando me pregunté: ¿Y para qué estoy yendo a estas clases si me dijeron que siguiera por mi cuenta y me dedicara a hacer lo que quisiese? Y empecé a hacer virgencitas, un borrachito y otras cosas. Después vine a saber de los óxidos y ahora mis trabajos son mayores. Pero siempre mis obras han sido en arcilla".

Éxito

"Un buen día me aburrí y decidí hacer figura humana, buscando algo diferente, estilizado. Y empecé a hacer parejas. De ahí surgió mi primera exposición en grande. Vendí catorce obras. La última muestra fue en el Museo Parque de las Esculturas el 2007. Se llamó ***Tierra viva***. En esas obras quedó plasmado mi proceso de transición desde la escultura moderna a un estilo abstracto, desde un lenguaje común a una depuración de las formas. Ahí estuvieron expuestos mis temas favoritos: la figura humana femenina, los animales y las plantas".

Alegría

"Con mi obra quiero expresar la armonía y la vida, quiero transmitir alegría. En mis exposiciones he visto a personas con los ojos llenos de lágrimas por la emoción provocada al ver mis esculturas. Eso significa llegar al corazón de la gente. Es lo que me importa y no las críticas en los medios de comunicación".

Teresita Valdés / Otoño / Óleo sobre tela / 99 x 80 cm / 2009

Teresita Valdés | 1940

Flores

"En la temática de mi obra he privilegiado las flores. En la casa de mis padres había jardines y creo que eso quedó grabado en mi mente. Las flores me encantan. Las desarmo para ver como son por dentro. Algo así como buscando su corazón, su alma, su sentido. Así nacen mis pinturas donde uso solamente óleo. Creo tener un buen dibujo y equilibrio para el uso de los colores. Ambas cosas son fundamentales para mí".

Familia

"Pertenezco a una familia de artistas. Mi padre era decorador y mi madre una gran pintora. Mis hermanos también han sido artistas. En mi hogar siempre estuvo presente y se le daba gran importancia al arte y lo estético. Mi madre en vez de comprarnos juguetes nos regalaba lápices de colores, papel, témpera, óleo. Siempre estuvimos alrededor de la pintura".

Historia

"Enviude a los 32 años; estudié arquitectura, pero no pude terminar; me quedé con tres niños y tuve que trabajar en lo que diera más dinero. Con el tiempo fui la gerente general de una Agencia de Viajes. Obtuve un Diplomado en Administración de Empresa en la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez. Pero a los 60 años, por un cáncer, debí jubilar. Entonces me dedi-

qué de lleno a la pintura a la cual le había dado desde joven los fines de semana. Han pasado 10 años de plena y feliz actividad".

Experiencias

"Las nociones de arquitectura en la Universidad Católica me sirvieron mucho para la pintura. Sobre todo en el dibujo. En esa época fue cuando se abrió el Campus Lo Contador. Fue el primer año en Pedro de Valdivia Norte. En ese ambiente, casi de ruralidad, nos sacaban mucho a dibujar. Y como nunca tuve dirección de un profesor, cuando decidí darle todo mi tiempo a la pintura rescaté esa experiencia y los conocimientos que pudo transmitirme mi madre. Me hubiera gustado tomar clases con algunos pintores. Pero creo que por vieja no me habrían aceptado".

Hiperrealismo

"El arte me da mucha paz. Más que un bálsamo es una necesidad. Además, debo solventar mis gastos con el arte. Claro que ahora todo el mundo es pintor. Todos han expuesto. Aunque sean cuatro rayas. ¿Y por qué mi obra es hiperrealista? Porque no cualquiera pinta algo así. Para lograrlo se requiere técnica, experiencia, mucha paciencia y mucho mirar. Porque la luz produce los reflejos, las sombras y los colores cambian. Yo me demoro un mes en un cuadro bien logrado".

Facebook

"Aunque no dispongo de un sitio web, porque me resultaría muy oneroso, sí tengo un espacio en Facebook donde se pueden ver varios cuadros de mi autoría. Todos los días entro a la red, visito museos y galerías, me informo de qué está pasando en el arte mundial y me relaciono con amigas, familiares y otros artistas. Para mi Internet me resulta muy útil y puedo dominar bien esta tecnología porque tuve la suerte, hace muchos años, cuando trabajaba, que mi empresa me enviara a Houston a estudiar computación, antes que llegaran las primeras máquinas a Chile. Hay que dimensionar que la computación realmente revolucionó el turismo mundial, que era mi actividad por entonces".

Posibilidades

"Pienso que no hay edad para el arte. Cualquier persona que tenga condiciones, que sepa mirar, que tenga sentido del color e interés, puede pintar. Si lo hacen bien o mal dependerá solamente del interés y amor que sienta por el arte. Yo no seguí haciendo clases porque las alumnas que tenía eran un montón de viejas que iban a tomar té y comerse las galletas que llevaban. No tenían interés alguno por pintar, sino un motivo para encontrarse a charlar".

21

Lucía Waiser | 1940

Nudo

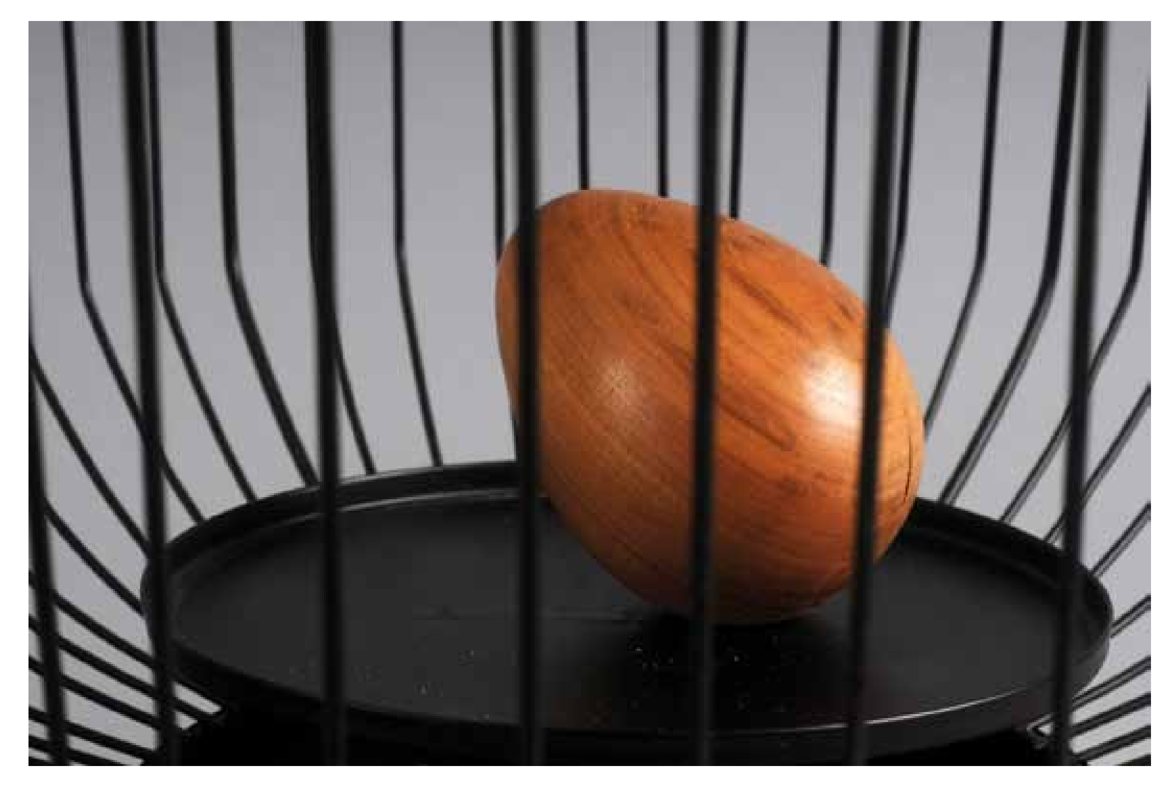
"Vivo con un nudo en el estómago. Este estado se refleja en mi obra ubicada en el Museo Parque de las Esculturas. Originalmente era de género y un día Mario Irarrázabal me dijo que la hiciera en hormigón y la desarrollé en ese material: una mujer sin cabeza con un nudo en la cintura y tratando de volar. Me gusta estar en estados emocionales cuando el placer es dolor o el dolor es placer. Cuando hay esa mezcla de tristeza y alegría. Ahí soy válida y creadora. Por eso me demoro mucho en hacer exposiciones. Últimamente entre una y otra hay varios años porque voy juntando valor para atreverme".

Materiales

"He utilizado los más diversos tipos de materiales para trabajar, como género, pulpa de papel, cemento, bronce, granito, alambres, esponjas, cintas y acrílico, algunos utilizados complementariamente con dibujos a lápiz o pastel. En un momento determinado de mi vida me he apropiado de ellos para utilizarlos como lenguaje íntimo, de manera que sus propias palabras se apropien de otros, del observador, y así lograr convertir ese mágico fenómeno en una conversación con los demás y conmigo misma".

Lucía Waiser / Fecunda / Fierro y bronce / 160 x 56 x 25 cm / 2009

Cómplice

"Al mirar mis esculturas, aprendo acerca de mí. Me voy cargando para hacer una exposición. Tengo que estar sin piel, vulnerable. Mi más reciente exposición fue en 2009 y se llamó ***Cómplices.*** Yo le dije a mi marido, que en la vida necesitaba un cómplice, no un marido que me mantenga y que me dé su apellido. Porque la vida es muy difícil. Sólo un milagro hace que el hablar de uno se corresponda con el escuchar del otro. Y él lo entendió".

Cantante

"Quería ser cantante y, finalmente, ingresé a la Escuela de Diseño en Universidad de Chile. Allí conocí a Juan Egenau y fui su alumna y lo quise muchísimo igual que a Alicia Blanche. Me titulé en 1966. Y recién casada me fui, acompañando a mi esposo, a Suiza. Ese primer viaje fue el inicio de un extenso periplo laboral de mi marido de casi dos décadas que nos llevó a Estados Unidos–Inglaterra–Estados Unidos. Fueron oportunidades que aproveché para estudiar".

Ya no ya

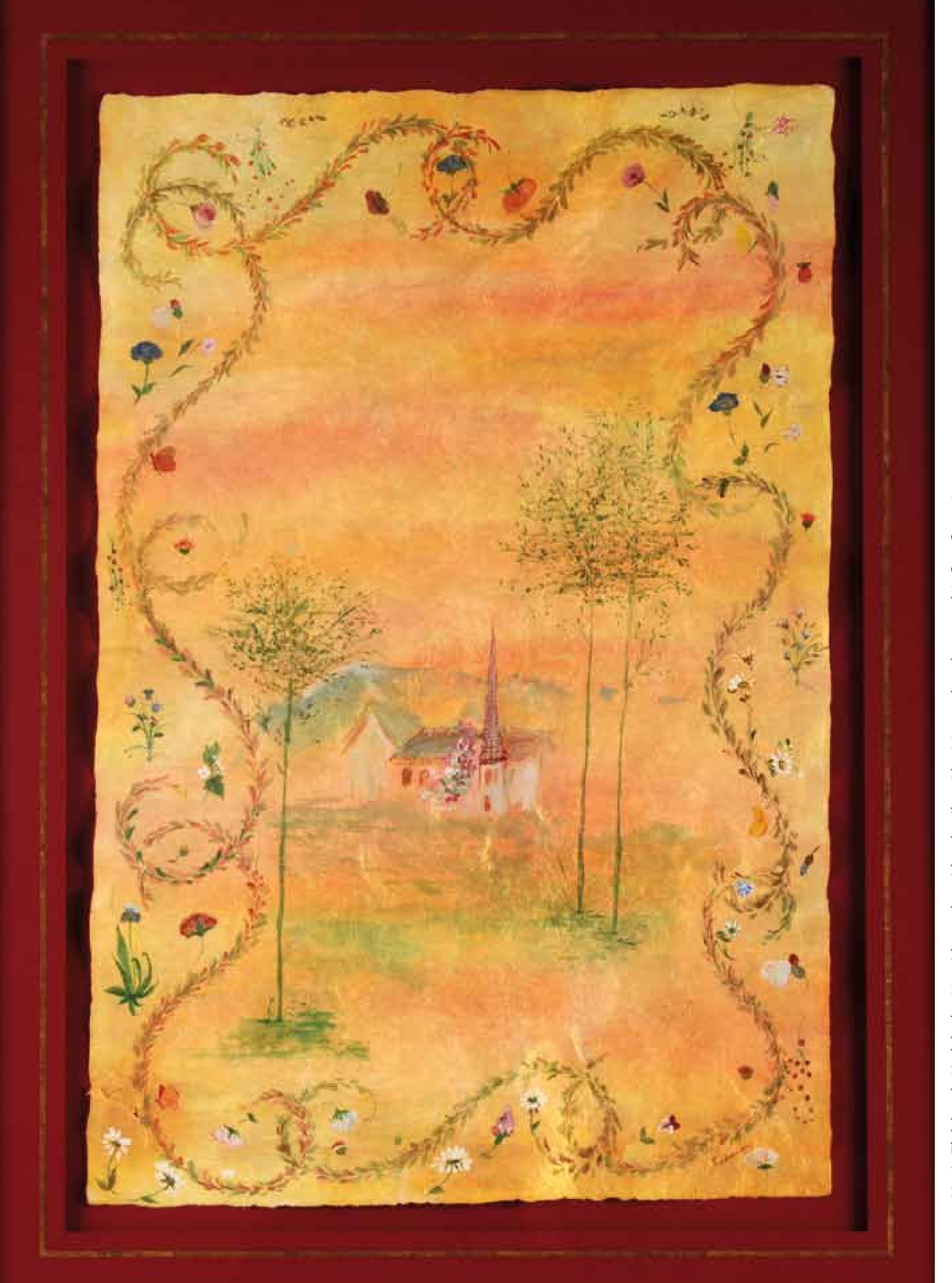
"Éramos muy jóvenes cuando nos fuimos a Europa con mi marido y siempre pensé de niña que cuando fuese grande sería cantante de ópera. Y de pronto cumplí 30 años en Europa y me dije: ***Dios mío ya soy grande y ya no ya***. Graficaba ese momento en el cual uno toma conciencia del paso del tiempo, del transcurrir de la vida y piensa que ya no se puede ser o hacer lo que se pensó ser o hacer. Ese es el ***Ya no Ya***. Estoy escribiendo un libro que se llama así. Ese ya no ya es un momento de alivio tremendo. Es el ***ya pasó la hora de hacerlo***, o el ***tiempo para hacerlo***".

Regreso

"Mi regreso al país significó no tener más un horizonte de maletas en mi vida y recuperarme luego de haberme postergado por mucho tiempo. Quedaba atrás aquello de despertar y pensar en qué idioma había que hablar y en qué clima estábamos".

Reivindicación

"Para poder llegar a las estrellas tienes que estar abajo, con los pies en la tierra. Yo me casé con un hombre que no quería bienes materiales. Pero yo me di cuenta que sí los necesitaba. Por ejemplo, necesitaba una máquina para lavar ropa y tener un lugar propio. Él lo tenía en su amplísima biblioteca. Una tiene que tener una mesa y sillas para sentarse a comer. Y lavadora. Sin esos instrumentos, tendría que haber elegido entre casarme o ser artista. Porque cuando se tiene la ambición de hacer las dos cosas, necesita de esos instrumentos para que el mundo real no nos trague, no nos impida hacer otras cosas. De lo contrario, el trabajo doméstico a la mujer, finalmente, la embrutece; la transforma en una máquina de servicios a tiempo completo".

Marie Thérèse de Liedekerke / La vida es el sonido y la vibración / Acuarela sobre papel / 38 x 58 cm / 2010

Marie–Thérèse de Liedekerke | 1941

Sueños
"Yo a veces sueño un cuadro. Lo realizo soñando. A veces veo un paisaje que me fascina o que siento haberlo vivido. Ese paisaje se me graba tan profundamente que luego puedo transportarlo al papel. Y ahí empieza mi sueño personal, mi sueño del alma. Y empiezan los gestos, la búsqueda del color, del apropiado color. La búsqueda de la apropiada luz. Y eso, poco a poco, va creándose, desenvolviéndose, surgiendo, naciendo, hasta que se concreta, se materializa en algo bello o fracasa".

Estudios
"Comencé a estudiar pintura en la Escuela Martenot, de París, un centro general de estudios artísticos. Al poco tiempo observé que me enseñaban según mi ritmo interno. Y comencé una nueva etapa de mi vida. Me di cuenta de la gran importancia de los colores, de la transparencia. Con la acuarela fue un verdadero encuentro. Quedé fascinada por todo lo que podía narrar sin necesidad de exponer todos mis sentimientos".

Miniaturas
"En una ocasión me regalaron una pequeña joya en un material muy noble. Cuando la observé sentí el deseo irresistible de hacer cuadros de tamaño menor por la belleza del material. Es una forma diferente de hacer arte donde hay profundidad, detalles, intimidad y mucha poesía".

Beethoven

"Me fascina la música y pienso que el compositor más grande es Mozart. Me gusta mucho. Pero es con Beethoven que sentí la transportación a otra esfera de mi propia vida. Un día inicié mi práctica de piano y de pronto tuve la sensación de estar como levitando. Sentía calor y percibía la imagen de un jardín maravilloso y una luz increíble. El movimiento de mis dedos y el tacto de las teclas me volvió a un estado de conciencia de donde realmente estaba: al piano, y terminando de tocar a Beethoven. Mi madre, que había permanecido en silencio, tenía los ojos llenos de lágrimas y me felicitó con mucha emoción y extrañeza por lo que había escuchado. Ese estado como de levitación, si así puede graficarse, fue un momento muy exclusivo en mi vida, que he vuelto a experimentarlo varias veces cuando pinto".

Obligaciones

"No solamente dedicó mi tiempo a la pintura. Tengo una condición nobiliaria derivada del hecho de haber contraído matrimonio con el Conde Philibert de Liedekerke de Pailhe Merillon, descendiente directo de la más antigua familia de Bélgica, y con quien ha tenido tres hijos: Paul, Delphine y Ariane. Y ese estatus me impone la obligación de tener siempre una compostura acorde con mi título; mostrar el buen ejemplo; mantener un bajo perfil y dar ayuda a las personas necesitadas de ella. Por eso soy cofundadora y presidenta, en Bruselas, de la Association des Femmes d'Amérique Latine, una institución sin fines de lucro que desde 1996 recolecta fondos para ayudar a mujeres y niños desfavorecidos de América Latina. Incluyendo a Chile, donde hemos cooperado con la fundación Santa Clara, que atiende a niños con Sida, 16 países del continente y más de 32 proyectos han sido beneficiados con nuestros programas".

Retorno

"Cada vez que vengo a Chile, visito El Monte, cerca de Santiago. Voy a la tierra y a la casa donde me trajo al mundo mi madre. Nací en una colina y gran roca situada en medio de un plano rural. El lugar es espectacular. Allí se construyó la casa familiar. El camino se hizo con dinamita. Nací con los primeros rayos del sol como a las seis de la mañana. Podíamos ver el amanecer y el atardecer en toda su maravillosa plenitud. Pienso ahora que por ese entorno geográfico único y tan particular, por la música, por la herencia de sensibilidades maternas y paternas, los múltiples viajes en Europa ya que mi padre era diplomático, llegué a la pintura en la búsqueda de esos colores, de esa luz que conocí en ese lugar y que nunca más he visto en ninguna parte del mundo".

Francisco Fernández | 1941

Decisión

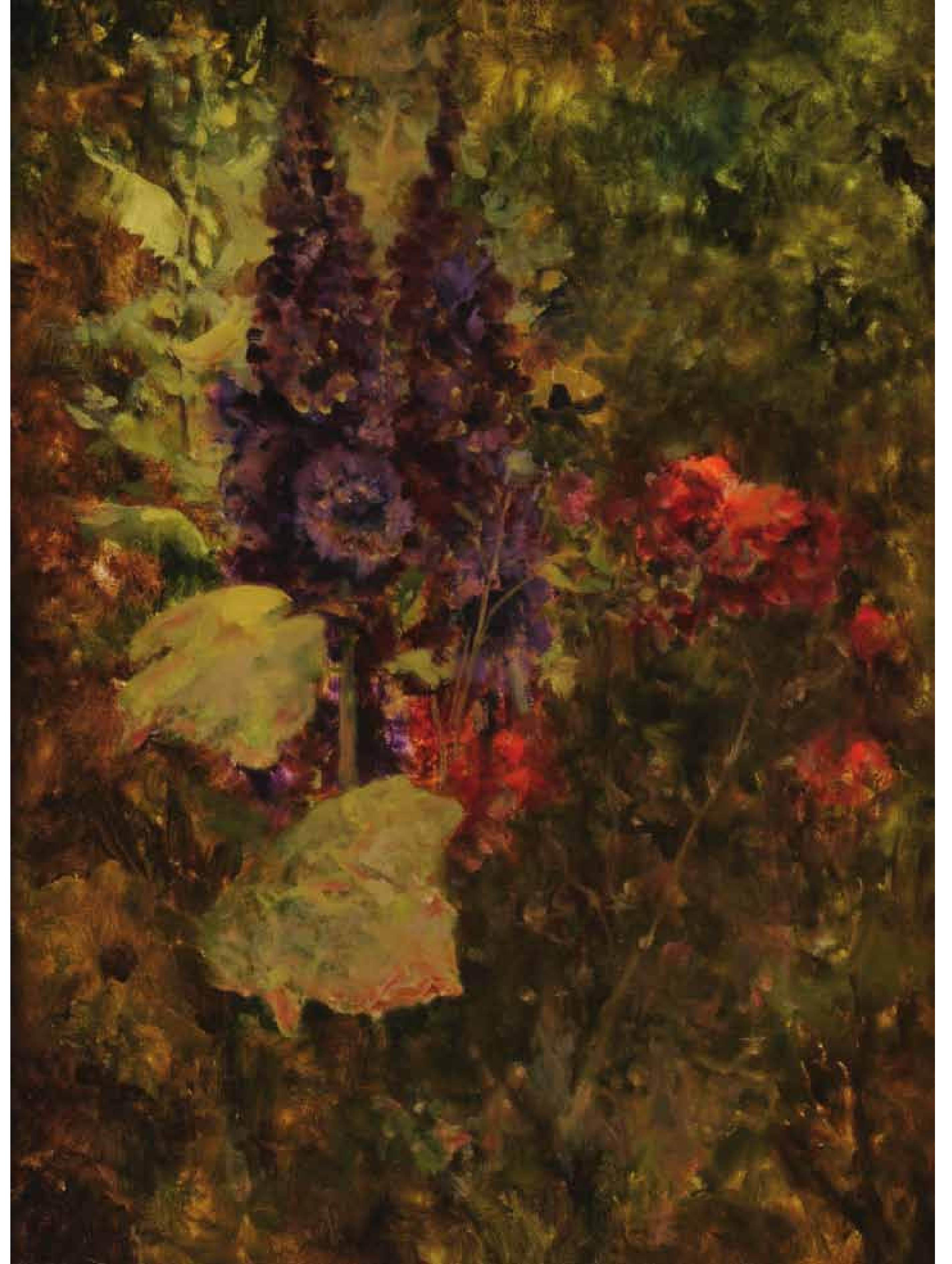
“Mi inicié en el arte es en un preciso momento de vida. Cumplía 40 años y tenía una oficina de consultoría, cuando se declaró la crisis económica de 1982. Operaba financieramente casi con todos los bancos que fueron intervenidos de modo que me quedé sin trabajo y sin expectativas. Y esta circunstancia me ayudó a tomar la decisión de dedicarme profesionalmente a la pintura”.

Vocaciones

“Nunca tuve conflicto entre la agronomía y el arte. Siempre se me presentaron de manera simultánea ambas vocaciones. Posteriormente, tal vez por la madurez y el desarrollo profesional, fui decantándolas más y opté por la primera conservando la segunda”.

Estudios

“Celina Gálvez, una gran artista, fue mi primera maestra. Ella me enseñó la técnica del color y una paleta que aún conservo. Posteriormente ingresé al taller de Sergio Stitchkin que me fue de gran ayuda porque además del conocimiento del color, que ya traía de las clases con Celina, él me enseñó y me dirigió hacia el empleo de los grises. Toda la enseñanza recibida tenía la pureza de la experiencia del oficio de artista. Yo tenía los conocimientos básicos de teoría del color pero, ¿cómo enfrentar una obra? ¿Cómo hacerla? ¿Cómo lograr el colorido que uno busca representar? De eso no

Francisco Fernández / Malvas negras / Óleo sobre tela / 71 x 98 cm / 2009

tenía idea. De tal forma que los dos maestros iniciales para mí son los dos grandes pilares en que se sustenta mi obra de hoy. Ellos me enseñaron a pintar. Posteriormente seguí profundizando estudios en color con Eduardo Vilches. Otro importante pilar fue la ***Generación del 40*** hoy tan olvidada y prácticamente desaparecida. Mi asiduo contacto con Montecino, Barcia, Wistuba, Ludwig, Ximena Christie, Pedraza, Morales Jordán, Gómez Hassan, toda gente de bajo perfil y ajena a las especulaciones teóricas, me influyeron enormemente con su estímulo y consejos y el inefable gozo de pintar".

Rigurosidad

"Pienso que hay gente con talento innato y éste se expresa de manera fantástica. Pero si uno mira la historia del arte, casi todos los artistas, incluso los grandes genios, han tenido un período durísimo de formación. No nos olvidemos que el propio Diego de Velázquez en 1617, luego de seis años de aprendizaje en el taller del pintor Francisco Pacheco, donde incluso hacía tareas de criado, rindió examen ante el gremio de pintores de la ciudad de Sevilla, para poder ejercer libremente su oficio. Esa gente se formaba realmente primero en el oficio, de manera dura, en la destreza del dibujo, de la composición, de la armonía, que es lo que yo echo de menos en la enseñanza contemporánea del arte".

Momento mágico

"Yo soy paisajista. Fundamentalmente pinto al natural, en terreno y siento una satisfacción impresionante cuando me enfrento a la creación de una obra. Ahí se produce un momento mágico. Durante la observación del modelo empiezo a sublimarlo. Es un fenómeno no voluntario. Sólo llega. Se presenta. Algunos le denominan inspiración. Es un estado de plenitud que me transporta a una realidad diferente, casi mística o de contemplación. Es una sensación intransferible a otra persona que puede estar cerca de mí. Y estoy convencido que ese espíritu, esa carga emotiva, esa energía positiva se transmite a mi obra. Hay obras que produzco en ese estado de conmoción. Y hay personas que me han dicho que esas pinturas les producen una sensación de transportación, de paz y serenidad".

Mancha

"En mi obra busco simplificar. Pienso que el pintor al revés del científico, sintetiza mucho. No analiza. Entonces los colores los empleo para determinar áreas o zonas que fueron las que me conmovieron inicialmente del modelo. Yo no sé lo que me conmovió. Sólo lo pinto. Me detengo ante un paisaje, lo observo, entro en la contemplación y de ahí a un estado superior donde se manifiesta lo que uno quiere. Por eso recurro a la mancha. Soy un manchador, no un artista de detalles. Y esa mancha refleja el estado de conmoción que una escena me produjo".

Hilda Rochna / Formas / Mármol de Carrara tallado / 27 x 15 x 10 cm / 2009

Hilda Rochna | 1942

Escuela

"Siguiendo los pasos de quien fuera mi maestro, Samuel Román, fundé en 1996, la Escuela de Canteros. Su propósito era formar a jóvenes de escasos recursos, dándoles la posibilidad de dominar un oficio, enseñarles los tipos de piedras, sus aplicaciones y las diferentes técnicas del tallado y uso. Se impartían conocimientos teóricos y materias de tipo práctico. De hecho, los alumnos aprendían trabajando. Ellos estudian la evolución de las piedras, recibiendo conocimientos de petrografía: tipos de rocas, colores y durezas. También se les enseñaba a reconocer las herramientas y las técnicas de la fragua, forja y temple de éstas. No se requerían conocimientos previos para ingresar a mi taller situado en el Barrio Bellavista".

Oportunidades

"Creo que debería haber oportunidades para quienes no teniendo recursos poseen una espíritu y capacidad artístico–creativa. Un día, Carmen Silva, ya fallecida, me preguntó: ***¿Tú podrías ayudar a un joven a que aprenda a trabajar la piedra?*** Le respondí que no había problema alguno y que lo enviara a mi taller. Ese joven aprendió tan bien que hasta el día de hoy es mi ayudante, tiene un nivel de experiencia muy alto y domina el oficio".

Inquietudes
"Desde niña había tenido inquietudes por el arte y cuando mi esposo, Heinrich Rochna, fue designado Rector de la Universidad de Concepción, aproveché la oportunidad de ingresar a la Escuela de Arte de esa casa de estudios donde permanecí por tres años. Fue allí donde conocí a Samuel Román, estableciendo con él una muy buena relación. Él me enseñó a conocer y sentir las piedras".

Piedra
"Desde que inicié mi carrera como escultora privilegié fue por la piedra. Pero preferentemente ha sido el mármol de Carrara y en el último tiempo el mármol travertino de Calama. El tema ha sido la figura humana representada o insinuada, en oportunidades, utilizando trozos quebrados o desechos de piedra, de diferentes formas y tamaños".

Calidez
"La piedra es dura, pero no fría. Va entregando de manera muy generosa su calidez y sorpresas cuando se le desbasta. Eso constituye su encanto y misterio. Se puede jugar con las texturas y las vetas, que van apareciendo mientras se trabaja. Esas ilimitadas tonalidades se convierten en la paleta del escultor equivalente a la del pintor".

Desafío
"Me gusta el desafío que presenta el bloque pétreo. Una lo elige en la cantera y luego cuando comienzo a trabajarlo como que se inicia un diálogo que se va acrecentando en la medida que la obra que una ha pensado se va desarrollando, tomando forma. No me agrada trabajar la greda y que luego otra persona obtenga el molde o lo haga yo y que luego alguien lo funda por encargo. Siento que de esa manera la escultura resultante deja de ser mía".

Ejemplos
"En mi formación tengo incorporada partes del discurso escultórico de Lily Garafulic. A sus 95 años es admirable. Ella fue discípula de Tótila Albert, que era un poeta–escultor. Y también de Rebeca Matte, quien destacó como artista cuando era muy difícil para una mujer ser escultora, una época ya superada porque hoy sí se nos acepta".

Evolución
"He vivido, como muchos artistas, un proceso de evolución en mi trabajo escultórico desde la figura humana figurativa a lo abstracto. Ahora estoy en lo abstracto, en formas más geométricas. Me agrada el tema y no siempre pienso que mi trabajo tiene que tener códigos ocultos para descifrar por el observador. Pero siempre la figura humana es el eje central".

Elda Villena | 1942

Aproximación al arte

"Mi primera aproximación al arte fue a través de Gregorio de la Fuente, el muralista. Era muy amigo de mi madre. Ella, que estaba incorporada al ambiente del arte, posó para él y para otros artistas. Yo tenía 13 años y asistía a las clases que daba en Ñuñoa, antes de dar mi examen en la Escuela de Bellas Artes. Él nos sacaba en grupos a dibujar al Parque Forestal o al Mercado Central. A mirar en terreno la realidad que debíamos volcar en nuestra pintura".

Destino

"El arte para mí es una pasión, al margen de mi voluntad. Tengo que estar horas en mi taller todos los días haciendo mi trabajo. Es una búsqueda permanente. Un tener que hacer lo que siento que he venido a hacer. Es un destino, mi destino".

Evocación

"Mi tema y el referente para mi trabajo, es la evocación. Todos llevamos en nuestro interior múltiples imágenes y recuerdos. El desafío es cómo darle un sentido estético y volver a representarlo hoy, de manera que el momento que estoy viviendo quede en la memoria".

Elda Villena / "Pensión" de la serie Calles y barrios / Acrílico sobre tela / 120 x 100 cm / 1998

Traer al presente

“Trabajo en una recopilación de doce artistas mujeres, poco conocidas en su obra. Estoy pintando a cada una de ellas en el entorno de su época. Eso me ha hecho estar inmersa en la atmósfera de ese mundo ***que se fue***, pero ***que aún está,*** porque puedo traer al presente el pasado, con las técnicas actuales, para que ellas vivan hoy. Este rescate que incluye una investigación, me apasiona”.

Eje cultural

“Tengo un compromiso con la Universidad SEK porque quiero rescatar la historia de la casa de la familia Arrieta, en Peñalolén, sede actual del campus de esa casa de estudios que lleva ese nombre, por décadas el centro de la cultura y las artes de Santiago. Conozco muy de cerca esa historia que me narrara en gran parte Matilde Pérez. Ella desde muy niña iba a esa casa cuyo propietario, Luis Arrieta, tenía dos hijas, que fueron sus compañeras. En ese lugar se realizaron las primeras jornadas musicales del país, es una historia que siento viva; concurrían al lugar muchos músicos e intelectuales, hoy parte de nuestra historia y de nuestro Patrimonio Nacional”.

Mis lugares

“Siempre he estado motivada por nuestra condición de seres humanos y el entorno que nos rodea, los espacios íntimos y públicos, los claroscuros y la línea que nos separa como seres de la cotidianeidad. Es por esto que el grueso de mi obra está siempre rememorando las calles y barrios donde transcurriría la vida de antaño, como la Plaza Brasil, las calle Huérfanos y Cueto, el barrio Concha y Toro o Avenida España, que ahora me muestran otra cara, otra realidad, pues acusan el paso del tiempo”.

Tiempos

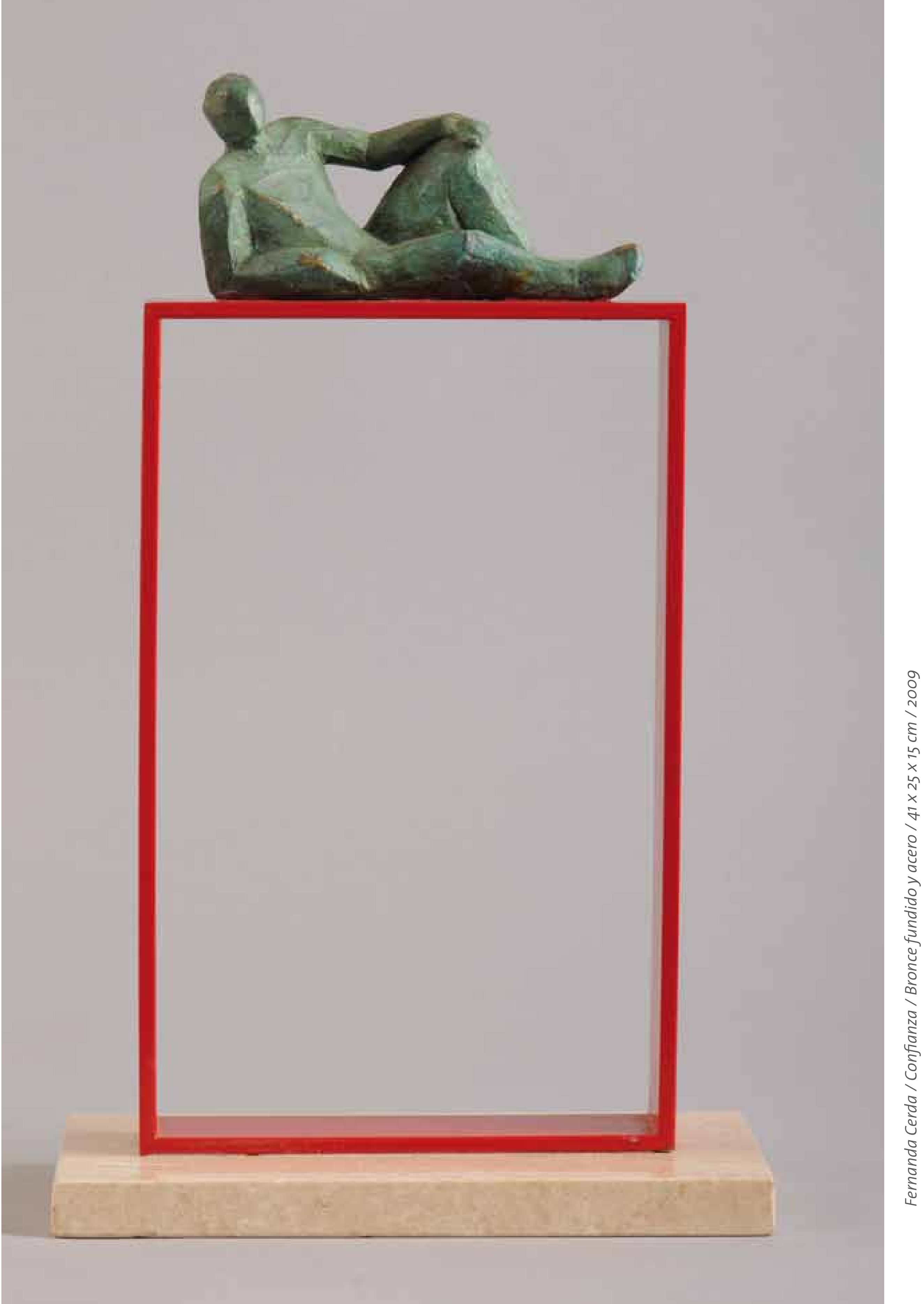
“La fotografía ha sido para mí un nuevo recurso para registrar y plasmar el presente. A través de ésta he llegado al trabajo digital, lenguaje representativo del presente con su ritmo vertiginoso. El gesto es fundamental en mi trabajo, con trazos diversos que sugieren el deseo interno de intervenir lo externo, dos tiempos que se enfrentan constantemente”.

Tecnologías

“El arte no escapa a la instantaneidad de las comunicaciones y por eso ya no se puede decir que hay tendencias artísticas sino que expresiones de una diversidad global, por eso muchos artistas utilizan los recursos de las actuales tecnologías. El lenguaje digital me interesa, por esto he hecho estudios sobre papeles, telas, tintas, realizando mis propias impresiones gráficas, además de un Diplomado Digital en la Universidad Católica de Chile, para terminar construyendo mi propio taller de creación e investigación”.

Fuerza vital

“Lo fundamental en el artista es la fuerza vital que lo mueve a una búsqueda permanente de lo trascendente. Los artistas, cada cual en su camino, intentamos decir lo indecible. Por eso me interesa evocar el pasado porque siento que desde la evocación podemos, a través del lenguaje plástico, tratar de rescatar esas luces y sombras que constituyen el tiempo, recuperarlo y tener la ilusión de volver a vivirlo”.

Fernanda Cerda / Confianza / Bronce fundido y acero / 41 x 25 x 15 cm / 2009

Francisca Cerda | 1943

F. Cerda

Libertad

"En mi primera exposición, 1973, presente formas abstractas, pero al darme cuenta que esas formas tenían que ver con la mujer, decidí involucrarme con ese tema. Estuve bastante tiempo trabajando figuras femeninas y luego seguí con la pareja. Últimamente retomé lo abstracto y me siento con mucha libertad para trabajar una u otra opción, según lo que voy sintiendo necesario hacer".

Lo monumental

"Cuando enfrento una obra monumental para un espacio designado, paso un buen tiempo recorriéndolo, sintiéndolo, y reflexionando. Se inicia un proceso mental donde una va dando vueltas y vueltas haciendo dibujos y maquetas hasta que de pronto digo: ***¡esto es!***"

Etapas

"Hace mucho que trabajo mis obras en bronce fundido a la cera perdida, patinándolas luego en tonos verdosos y cafés, pero en mi última exposición individual de 2009 trabajé también con placas de acero. Son óvalos hechos con este material cortado combinándolas con formas cóncavas y convexas que voy modelando con pequeñas placas y soldaduras. Aunque aprendí a soldar, encuentro que los especialistas lo hacen mucho mejor que yo así es que voy supervisando todo el proceso y haciendo cambios si es necesario".

Formas

“El material pide o determina las formas. Me gustan los desafíos y el hecho de trabajar diferentes materiales hace que se produzcan cambios en mi expresión escultórica, lo cual me interesa y entretiene mucho”.

Plenitud

“La escultura no llena todos mis vacíos. No, no los llena. Por supuesto necesito del cariño de mi familia, de los amigos y el amor de pareja. Eso sí que me siento plena en el desarrollo de mi vocación. Soy feliz con mi trabajo escultórico, el cual me ha dado grandes satisfacciones”.

Estudios e hijos

Entré a la Universidad de Chile en 1962 a estudiar pintura, pero en el primer año había que tomar también escultura, lo cual me fascinó. En segundo año había que decidir. Me costó mucho tomar la opción, pero había sido muy rica la experiencia de trabajar directamente con mis manos en la greda y opté por escultura. Aún así, el color es algo que siempre me ha perseguido hasta hoy y últimamente lo estoy incorporando a mis obras. Luego de haberme casado cuando estaba en segundo año de la universidad y haber tenido a mi primer hijo, debí dejar los estudios y partir a París con mi marido por un año y medio, donde él estaba haciendo un doctorado en psicología. Aproveché de estudiar historia del arte en L’Ecole du Louvre. De regreso al país, tuve a mi segunda hija e ingresé a la Universidad Católica, donde seguí estudiando escultura con Rosa y Teresa Vicuña”.

Docencia

“En el año 1973 me fui a la Universidad de Chile como ayudante de Gaspar Galaz. Después de dos años asumí el curso como profesora titular de escultura hasta 1980. Hice clases en el Instituto de Arte Contemporáneo y luego gané en 1990 el concurso como profesora de escultura en la Universidad Metropolitana”.

Éxitos

”En 1991 gané una beca del British Council y me fui a Inglaterra a hacer un posgrado. Estuve trabajando el color en la escultura, hice cursos de soldadura y otro de cerámica raku. Volví con gran seguridad en mí misma y participé y gané el concurso para la escultura del presidente Jorge Alessandri, situada en la Plaza de la Constitución. Luego gané el Concurso en homenaje al padre Hurtado y realicé dos esculturas de él, en su Tumba de General Velasquez y la otra en la calle padre Hurtado en Las Condes. Luego se hizo otra en Viña del Mar, en Casablanca y frente a la estación Mapocho. Luego hice una segunda escultura en acero del Padre Hurtado que se encuentran en Av. Bernardo O’Higgins, en el Parque Padre Hurtado, la Avenida Bilbao y en Antofagasta.

Francisco Gazitúa | 1944

Reconstrucción

“Creo que Chile tendría que reconstruirse en piedra a partir de industrias de punta, usando láser para hacer barato cortarlas. Debería ser el material nacional más popular porque tenemos en abundancia este material olvidado. Tendría que ser el material del futuro”.

Identidad

¿Qué significa el arte para un país cuando lo quieres reconstruir? ¿Cuál va a ser la imagen que veremos o que se verá a futuro luego de caerse esas maravillosas fachadas de adobe? ¿Vamos a seguir con el adobe? ¿Reemplazaremos esa fachada de país? Los Médicis recrearon Florencia, construyendo edificios públicos, plazas, jardines, palacios, iglesias, villas y esculturas, en menos de 150 años. Por eso digo que Chile debe pensar muy bien su reconstrucción. Este es un problema para los arquitectos. ¡Repensar nuestro país con una cara distinta! El arte para un país es exactamente eso: su identidad material que proyecta su espíritu y esencia propios. Entonces, ¿qué ocurrirá con la fachada arquitectónica de Chile? ¿Cómo la vamos a hacer?”

Pérdida

“Siento que las condiciones actuales en que se mueve la educación para el arte hacen casi imposible repetir el privilegio que yo tuve: encontrar a mis maestros dentro de la universidad y trabajar con ellos hasta llegar a ser la punta de una legítima tradición. La universidad actual tradicional y privada todavía no llega a los niveles de la Universidad de Chile de los años setenta en infraestructura y cantidad y calidad de profesores. Sin negar la importancia del esfuerzo actual en que yo mismo he colaborado”.

Francisco Gazitúa / Caballo de acero / Acero forjado sin soldadura / 66 x 49 x 20 cm / 2002

Territorios

“Hacemos escultura y enseñamos en un mundo ya parcelado y adjudicado en territorios culturales que pertenecen a países o corporaciones que luchan por la supremacía de la influencia en el área de las artes, determinando, finalmente lo que debe ser o no ser la pintura o la escultura en las grandes exposiciones; lo que se debe exhibir en las revistas de arte; o quien debe o no obtener becas; lo que se compra y se vende; lo que critican o deben omitir los críticos; lo que piensan los teóricos y las exactas palabras y categorías mentales de éstos y, por consecuencia, lo que se enseña en las escuelas de arte y lo que pintan o esculpen sus estudiantes”.

Todos

“En esta nueva cultura de la moda, ***todos pueden.*** La puerta de las escuelas de arte está abierta para todos y eso está bien. Pero la salida también está abierta y eso está mal, porque se puede sacar título de escultor con la nota mínima. Por eso sostengo que las tradiciones son la identidad y el anhelo de un grupo de escultores y los comparo con las bandadas de pájaros emigrantes del Pacífico, unidos por lo más leve, una dirección de vuelo. Esta finísima operación se hace casi imposible en las universidades de hoy. Porque los profesores no podemos obligar a la gran masa de alumnos no vocacionales a hacer pactos poéticos con los escultores del pasado, ni pactos místicos de vuelo en la oscuridad”.

Sigo ahí

“Pienso que la universidad de hoy, la única que tenemos, lucha en mi área con monstruos de la mejor calidad, y mi impresión es que perdemos terreno. Pero sigo ahí, quizás guardando el espacio para un posible futuro escultor, con la conciencia que estoy solo y soy incapaz de transformar las universidades–empresas de hoy en las grandes empresas espirituales que fueron. Mi impresión sincera es que las universidades, involucradas en los valores de la sociedad chilena actual, son incapaces de guardar/preservar y expandir las tradiciones culturales”.

Celadores

“Las tradiciones escultóricas las guardamos los escultores en nuestros propios talleres y crece la sensación de que hay algo que no engrana. El hecho tiene, hasta donde puedo ver, dos causas: la calidad de la admisión y la manera como los alumnos llegan ya armados desde afuera a la universidad. Quiebra el pacto el hecho que ésta deba aceptar grandes cantidades de alumnos para financiarse. Por eso gran parte de nuestros esfuerzos en los últimos años se nos han ido enseñando artes aplicadas o artesanías a jóvenes, en su mayoría, sin vocación, ni siquiera interesados en la artesanía y que están cumpliendo un requisito social de obtener un título. Mi discurso se ha ido haciendo paranoico: por una parte, es liviano para estos alumnos con derecho a que se les enseñe, porque están ahí y, por otra, distinto para los dos o tres futuros escultores”.

Lisi Fox / Las huellas de la vida / Bronce fundido / 50 x 20 x 10 cm / 2008

Lisi Fox | 1944

Artesanos

"Samuel Román quería hacer de la que originalmente denominó ***Escuela de Canteros Pedro Aguirre Cerda***, que luego pasó a depender de la Universidad de Chile, un centro para artesanos de la piedra, la cerámica o los artificios, que incorporaba algunos estudios de historia del arte. Pero al hacerse cargo la Universidad se perdió el sentido original y práctico destinado a preparar ***artífices*** orientados a la ornamentación de plazas públicas, cementerios, arte sacro para iglesias, jardines o peticiones de privados, y se le añadió una malla curricular de nivel académico superior con la cual yo me enfrenté. El título que recibí en 1966 fue, precisamente, de ***Artífice en Cerámica Ornamental".***

Viena

"En 1966 me fui becada por dos años a Viena para hacer un posgrado en Diseño, Pintura y Cerámica, en la Escuela de Artes Aplicadas de esa capital. Postulé con una buena carpeta de antecedentes para entusiasmar a los austriacos y la obtuve. Yo viví en Europa la efervescencia y los postulados para buscar una sociedad más equitativa y romper con la el fantasma de la Segunda Guerra".

PROFESORA

"Cuando fui profesora ayudante en la Cátedra de Cerámica de la Escuela de Canteros los alumnos me respetaban y pertenecían a todas las edades. Como docente la experiencia fue diferente. Al regresar de Europa fui designada profesora de Forma y Color en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile con extensión a la Escuela de Canteros. Ahí, el planeamiento era distinto. Ahora yo tenía que motivar a los alumnos y, saliéndome de los parámetros clásicos de aprender a dibujar primero, los incentivé para que aprendieran a crear, a observar la naturaleza y de las emociones o sensaciones resultantes de dicha experiencia recién empezaran a dibujar. Logré resultados muy hermosos".

MENSAJE

"Los jóvenes que buscan convertirse en artistas sólo por considerar que poseen muchas ideas y creatividad, no siempre lograrán plasmarlas en buenas obras. Para esto se debe tener oficio. Y éste únicamente puede transmitirlo un maestro por su experiencia".

DUDAS

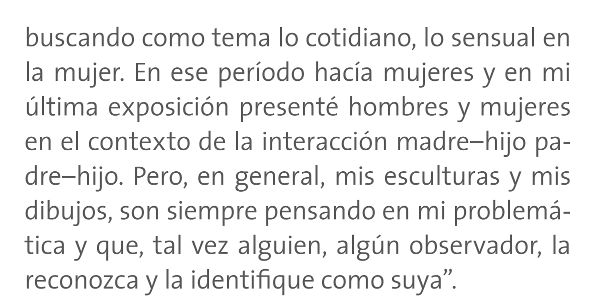
"Siempre he tenido dudas de mi proyecto de vida como artista, particularmente porque soy inquieta y me gusta experimentar. Pero pude haber sido una buena científica, como mi padre. O haber sido médico o psicóloga. Finalmente el impulso creativo determinó mi elección hacia un quehacer artístico".

LIBERACIÓN

"El año 2002 hice una exposición, ***Memoria en fuga,*** con diversas etapa de mi vida. Yo creo que llegué a un momento en que me acepté a mí misma. Mis hijos eran independientes y ya era abuela. Entonces maduré en muchos aspectos personales y también artísticos. Eso me dio la libertad de poder romper con lo anterior".

ESTILO

"Mi estilo ha sido figurativo con algo de abstracto, pero siempre imponiéndose lo figurativo, y

buscando como tema lo cotidiano, lo sensual en la mujer. En ese período hacía mujeres y en mi última exposición presenté hombres y mujeres en el contexto de la interacción madre–hijo padre–hijo. Pero, en general, mis esculturas y mis dibujos, son siempre pensando en mi problemática y que, tal vez alguien, algún observador, la reconozca y la identifique como suya".

PUNTA ARENAS

"Cuando me fui a vivir a Punta Arenas el entonces intendente, Mateo Martinic, Premio Nacional de Historia el año 2000 y Premio Bicentenario el 2006, había creado el Instituto de la Patagonia cuya finalidad era traer científicos de todas partes para investigar la flora, la fauna y la arqueología de esa zona. Con su apoyo creamos una Escuela de Artesanía. De ahí surgió una generación de artesanos que producen los trabajos que hoy se venden a turistas y visitantes. Fue una experiencia docente muy creativa para mí".

Alicia Larraín Chaux | 1944

Poesía

“Me enfrento a la creación artística de un proyecto escribiendo un verso. Mi proceso se desarrolla a partir de esas líneas: imagino un concepto, codifico desde la palabra, desarrollo visualidad relacionando símbolos que representen una metáfora. Y mi verso luego toma forma. Mi obra deviene entonces poesía materializada”.

Mensaje

"La propuesta genérica, que cruza el discurso de mi obra, es un mensaje que pone en evidencia la soledad del ser humano frente a una sociedad tecnológica y globalizada".

Albedrío

“Mi creación se basa en el ser humano, buscando graficar las opciones y trabas que enfrentamos en el diario vivir. Las decisiones son múltiples y en ello interviene también el azar. Justamente por eso titulé ***Libre Albedrío,*** una obra mía emplazada en el Museo Parque de las Esculturas de Providencia. Es un laberinto, intencionado para que la gente ingrese, lo recorra y experimente su propia búsqueda interior. Tiene sendas anchas y otras

Alicia Larraín / Em poder ar / Acero espejo inoxidable / 108 x 90 x 34 cm / 2009

estrechas, símil a nuestras experiencias de vida. El camino correcto no siempre es el más fácil. El laberinto, por tanto, simboliza el mundo en que se desenvuelve el ser humano y los caminos u opciones que ha de elegir ejerciendo su libre albedrío, concepto referido a la potestad de obrar por reflexión y elección".

Discurso

"El trabajo artístico que desarrollo puede tener una relación cercana a lo metafísico y es de índole denunciante sobre la relación actual del hombre enfrentado a lo mediático, buscando propiciar un discurso de comunicación positiva y democrática en este mundo globalizado, versus el mensaje de dominación violenta latente que busca someternos y desencontrarnos".

Babel

"Una instalación escultórica realizada en el exterior de una galería de Santiago, titulada ***Torre de Babel,*** expuesta actualmente en el Parque Bicentenario de Vitacura, como prolongación de mi discurso establecido en obras anteriores, tiene como cuestionamiento principal la relación hombre –comunicación– universo y la forma cómo estos factores interactúan en la sociedad actual en crisis".

Clínica

"He creado y efectuado Clínicas de Arte y Música Terapia a niños del Servicio Nacional de Menores, y señoras del Servicio Nacional de la Mujer. Es un trabajo apasionante e inmensamente gratificante ya que ayuda a ambos grupos a descubrir, experimentar y disfrutar sus talentos, para muchos inexplorados u olvidados, enseñándoles a expresarse de diferentes formas".

Propuesta

"Con los niños y mujeres que he trabajado mi propuesta es recuperar los talentos que todo ser humano posee, que están latentes desde la infancia, existen, y cuyo pleno desarrollo está condicionado por circunstancias positivas o adversas de la vida. La evaluación de los resultados de las clínicas ha sido muy positiva afortunadamente".

Agradecida

"Un niño me dijo en una oportunidad: ***"a mí nadie me había dicho que yo hacía algo bien"***. Es lo que me hace ser tan agradecida con Dios por haberme dado esta capacidad de poder ayudar a través del arte, aspirando a sensibilizar y sanar a otros, haciendo posible a los menos favorecidos el volver a creer y sonreír, y denunciando y alertando sobre las necesidades y sufrimientos existentes. Quienes contamos con el privilegio de tener muchas de nuestras necesidades resueltas, debemos enfrentar esta deuda social, entregando todo nuestro esfuerzo y trabajo de sanación. Y si yo he podido hacerlo a través de lo que más me gusta, el arte, entonces me considero una mujer afortunada".

Teresa Ortúzar / Cuco / Técnica mixta sobre tela / 100 x 100 cm / 2009

Teresa Ortúzar | 1944

Creación

"Cuándo estoy creando lo hago sola. Me aíslo en un no–tiempo. Es como un estado de gracia. Cuando uno comienza una obra se enamora de ella y sigue adelante y después mira cual es el resultado. Yo sin estos momentos me veo terriblemente afectada. Si pasan 3 o 4 días y no he trabajado, pierdo mi energía, empiezo a ponerme incomoda conmigo, con el mundo y ya no me siento tan buena persona".

Caminos al arte

"Creo que el camino de la universidad no es el único para seguir la carrera del Arte. Hay algo de mito en el monopolio que se dice tienen. Cuando yo quise estudiar arte averigüé antes y no me gustó la opción universitaria por su metodología y estructuración. Por eso opté por ir a clases al Instituto de Arte Contemporáneo. Ahí encontré un espacio libre. Pero también hay pintores o escultores que reciben alumnos. Existen tambien muy buenos artistas autodidactas".

Profesores

"Estudie Educación Básica en la Universidad de Chile, aunque siempre quise pintar o dibujar. Por eso, luego de hacer la práctica en educación entré a clases de dibujo en el Instituto de Arte Contemporáneo y tuve como profesores a Milan Ivelic, Eduardo Garreaud, Gonzalo Díaz, Sergio Soza, entre otros, pero sin pensar que el arte iba a ser mi camino, sino como algo grato en mi vida. Y fue un extraordinario camino por el que transito por más de 20 años. He expuesto en numerosas colectivas en Chile, como también en Luxemburgo, Bélgica, Panamá, Estados Unidos y Argentina. Y en estos días lo hago en Santiago y luego en el sur".

Formación

"Empecé con todo lo que implica la matemática del dibujo que lo encuentro alucinante. Después seguí en pintura con Gonzalo Díaz y Jaime León. Para mí fue muy importante Sergio Soza, en mi formación ética como artista, en el concepto de investigar, descubrir, intrusear e inventar".

Génesis

"La exposición ***Génesis*** fue muy mediática. Fue mágica. La hice cuando se inauguró la nueva sala en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura de calle Moneda. Justo la noche anterior soñé con una sala larga y blanca y una serpiente desplazándose por el muro. Y tal cual lo comenté a Erika, la responsable de la sala, y ella me dijo: ***la sala es tuya, puedes hacer lo que quieras.*** Entonces hice una serpiente. Y hablé de la mitología, del matriarcado donde el animal de la diosa fue la serpiente; luego del patriarcado, donde una religión reemplaza a otra con los símbolos de la anterior. Y éstos son degradados, no eliminados. Por eso la serpiente del Jardín del Edén, representa la maldad, el engaño. Fue interesante unir las dos corrientes. Mi serpiente era de dos metros de largo, hecha con módulos de madera unidos, y sobre ellos otros con el Génesis, expresado día a día a día. Todo esto evolutivamente. La obra está instalada en la sala de espera de la UTI del Hospital Barros Luco".

Belleza

"Como artistas plásticos somos responsables de la belleza de la ciudad donde hay muchos lugares feos. Por eso hemos hecho con mi taller, más de treinta donaciones de obras a hospitales, hogares de ancianos y a la sede de la Teletón en Punta Arenas. En cada lugar de éstos la lectura es distinta, porque puede llevar a mundos a donde nunca el observador estuvo o no se dio el tiempo para detenerse a contemplarlos. Y yo doy fe que el arte tiene el don de la sanación porque llega al espíritu del ser humano".

Taller

"Tengo un taller lo menos pretencioso. Es una pequeña casa. No dice taller por ninguna parte. Se ubica en un barrio de Vitacura lo más simple y sencillo. Está casi vacía, porque si uno llena mucho el espacio, contamina. Ahí imparto clases dos veces a la semana desde hace tres años".

31

Aura Castro | 1946

Búsqueda

"Los últimos 10 años han sido de una búsqueda personal espiritual que comenzó con una inquietud de toda la vida pero que, con el tiempo y por circunstancias de la vida, se ha ido abriendo y me ha ayudado a encontrar en el arte el instrumento para expresar en forma tridimensional lo que voy sintiendo como ser humano, mientras trato de encontrar respuestas al por qué de la vida y al por qué el ser humano necesita un Dios".

Investigación

"Mi permanencia en España por 10 años me dio la oportunidad de visitar lugares santos de miles de años de antigüedad, incentivándome a investigar en el arte egipcio y sus deidades. También en las culturas del Oriente Medio y en las mediterráneas. Ahí se me despertó la necesidad de buscar respuestas, que no he encontrado todavía. Pero cada día surge una pequeña luz. Sigo y seguiré esa búsqueda hasta el último día de mi vida".

Jung

"Hay una serie de cosas con las cuales he trabajado que tienen mucho que ver con los estudios profundos de Carl Gustav Jung, como los referidos al inconsciente colectivo, donde habla del simbolismo del mándala, o bien aquellos donde aborda cómo el ser humano llega a través del sueño o de ensoñaciones a niveles superiores de entendimiento".

Aura Castro / Templo – Montaña II / Acero soldado con pátina / 80 x 45 x 77 cm / 1999

Alquimia

"A diferencia de Sigmund Freud, Jung va por otro camino, por la búsqueda del yo superior, la Gnosis y la búsqueda de la trascendencia humana a través de la experiencia espiritual. Y aunque decía que no necesitaba a Dios, él resulta mucho más creyente aunque no profese una religión, porque busca el concepto de Dios en la mente humana. También le preocupa la síntesis, adentrándose un poco en la alquimia. Y yo también busco ahí una serie de símbolos que me interesan. Porque el hombre se mete en la alquimia y busca simbólicamente convertir el plomo en oro. Todos esos símbolos me sirven en mi trabajo escultórico. Yo también trato de transformar conceptualmente el plomo en oro al convertir el material bruto en algo que trasciende mi humanidad, que expresa una idea que está como contenida en el tiempo y en el espacio, en el ser humano".

Deidad

"En toda mi obra de los últimos 10 años trabajo con formas geométricas como el triángulo, el círculo y el cuadrado, todos conceptos de la deidad y base y fundamento de las pirámides, y que eran como puentes hacia el cosmos. Todo eso lo he recogido y amalgamado. Así, mi última obra es un poco minimalista y geométrica. Me interesa Pitágoras y la geometría sagrada. El cosmos es un todo harmónico. Todo está contenido en las formas geométricas de las cuales también habló Pitágoras. Él habla de la esencia del todo a través de los cuerpos, de las formas geométricas y de los números. Y cuando me enfrento a este conocimiento siento que todo me danza en mi mente, como que los conceptos pitagóricos, platónicos, la alquimia y las afirmaciones de Jung hacen una cadena de ideas y conceptos que van en la misma dirección y eso me tiene fascinada. Me va a faltar vida para ir descubriendo más vinculaciones, más interrelaciones espacio–temporales entre el pasado y el hoy".

Simpleza

"Pienso que mi escultura no llega mucho a la gente a pesar de que estoy trabajando con símbolos y arquetipos. Puede ser que la entienda en su subconsciente. Pero conscientemente no la digiere mucho. No es una escultura consumista. Es simple y está hecha así no porque me resultó así, sino porque yo reflexioné sobre la forma, sobre lo que yo quería expresar, sobre como sería, como la mirarían los antiguos y si sentirían lo mismo que yo cuando hacían las grandes construcciones de la humanidad. Porque veo que tenían ese concepto de la búsqueda de la deidad, del dar y recibir, la necesidad de pedir y ofrendar".

José García Chibbaro / Donna in fiore / Óleo y temple / 50 x 40 cm / 1990

García Chibbaro

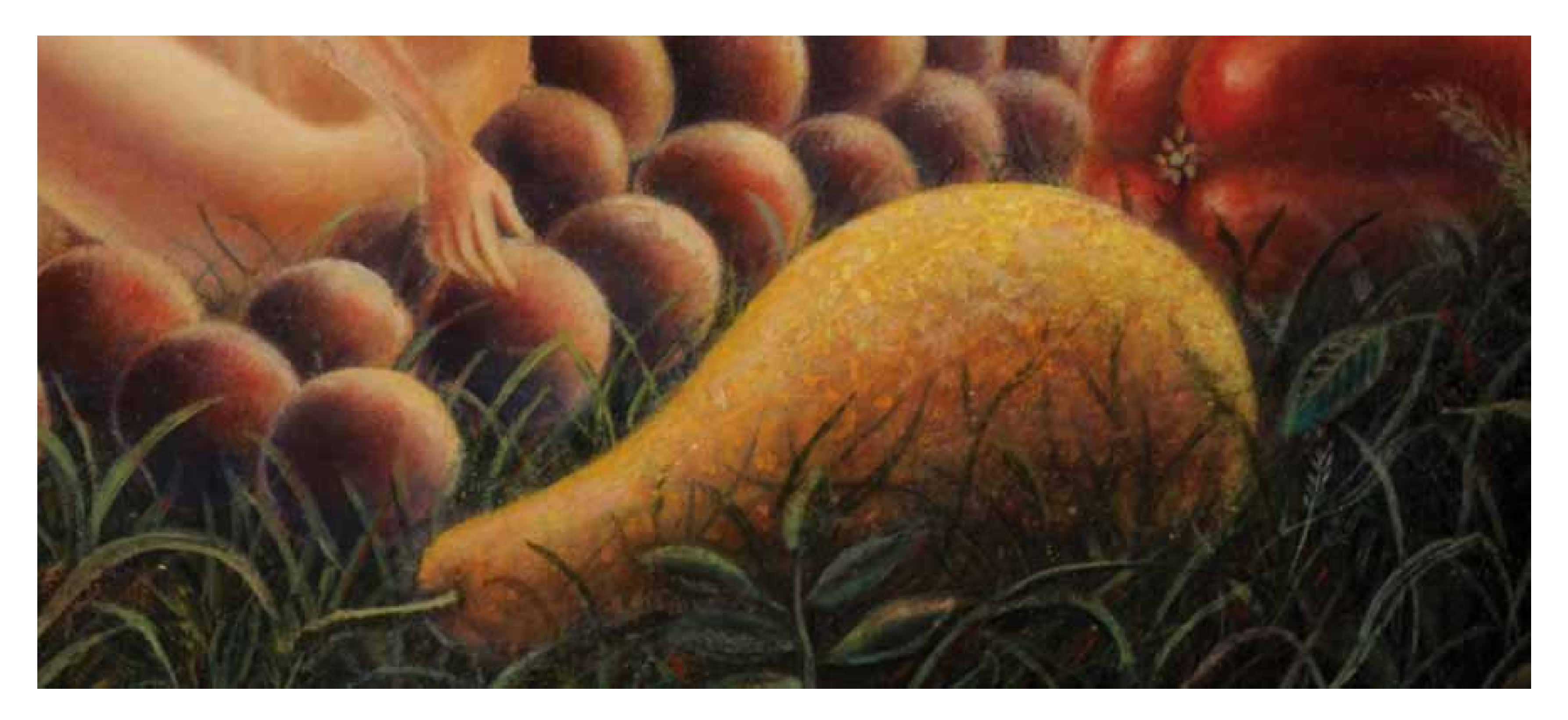
José García Chibbaro | 1949

Surrealismo

"Mi obra es surrealista. También le llaman realismo mágico o fantástico. Ahora le dicen arte visionario. En fin, hay muchas denominaciones. Pero en el fondo una pintura es un llamado del subconsciente a la conciencia humana en forma permanente a través de toda la historia del arte. En alguna medida me considero un escritor que pinta y esculpe, y pese a que amo la pintura y la escultura en sí, mi fin último es expresar ideas épicas literarias".

Anticipo

"Acabo de recomprar un cuadro mío que vendí a la edad de veintitantos años. Si yo veo cada personaje y sus detalles, concluyó que la gran mayoría ya los he pintado. Entonces, ese cuadro es un anticipo de lo que iba a ser la búsqueda de las transparencias y los hombres voladores. De hecho en esa época todavía no conocía Italia y ya había elementos relacionados con la comedia del arte, que después pude vivir al llegar a Venecia, donde me casé con una veneciana y viví muchos años".

Misión

“La gran misión de los jóvenes artistas y de todos los artistas del mundo, incluyendo los más viejos, es tratar de revivir al hombre. Tratar de sanar su espíritu a través de lo terapéutico que el arte tiene. Tenemos que entender que el arte es lúdico, pero también que para dedicarnos a este juego hay mucho que trabajar”.

Esperanza

“Tengo mucha esperanza en que el arte, especialmente en estos tiempos tan confusos, tan materialistas y con tantos problemas, pueda jugar un papel espiritual muy importante, sobre todo, si consideramos la crisis religiosa, la crisis consecuencia de un gran materialismo”.

Arcilla

“En la estética clásica la imitación de la naturaleza es una finalidad esencial del arte. Esta mimesis también se da en la escultura. O sea, después de la poyesis platónica viene un estado medio de locura, como dice por ahí Aristóteles, en que entramos en la lucha con el material. E inevitablemente tengo que hablar del material, y en la escultura. Y de todos los materiales, ha sido la arcilla al que mejor me he adaptado, y la que me ha permitido en la mimesis escultórica a trabajar en cera y bronce, técnicas que estudie en Toscana durante mi juventud”.

Escultura

“En pintura como en escultura he desarrollado los mismos personajes, obviamente con las limitaciones que tienen las muchas cosas ingrávidas y transparentes que pinto. En escultura no puedo hacer cosas ingrávidas, pero en muchos casos a obras muy pesadas les doy altura. Algunas de 150 kilogramos sólo penden de dos barras de acero que parecen frágiles y no lo son. Pero dan esa sensación, algo inquietante, que un bronce de tanto peso se sostenga de tan débiles barras”.

Al cielo

“Quiero irme al cielo. Y creo que para ese propósito un buen trampolín es el arte. Siempre lo he pensado. Si tengo o no los méritos, eso sólo Dios lo sabe. Pero sí he estado dispuesto, desde muy joven, a dar la vida si es necesario por expresarme de la manera que lo he estado haciendo. Puede que varíe, que cambie estilo. Esa es mi libertad. Pero no me veo haciendo otra cosa que arte... a menos que me ofrezcan ser astronauta. Me interesaría”.

Lo clásico

“Tengo hijas estudiando arte aunque creo que las escuelas no crean artistas. Y no quiero generalizar, pero hay una gran confusión en el sentido que se está partiendo de lo contemporáneo y sólo se cita a lo clásico, en circunstancias que es al revés. Hay que partir y someterse a lo clásico. Hay que sufrir su rigor. Porque nada sucede por azar. No es que yo tome las letras del juego Dilema y me cae escrito un poema de Neruda. No; por eso hay que llegar a una actitud extremadamente arcaica y desconocer las vanguardias. Creo que son muy legítimas, si se tiene presente lo clásico como lo primero”.

Eva Holz | 1946

Cronopios

"Mi serie de ***Cronopios*** quizás sean una mirada a la globalización; a las comunicaciones instantáneas; a las tecnologías que nos sorprenden; a los intrincados secretos de la comunicación masiva; a la cantidad de frecuencias invisibles que lo invaden todo, nuestras hogares, nuestros cuerpos; a la nueva ingeniería que nos ofrece sorprendentes avances; a la verdadera maquinaria mundial que nos enlaza en cada instante por la red Internet donde dejamos de ser personas para ser una pieza más de ella. Todo eso mirado desde la perspectiva de una artista que no entiende nada, o casi nada, de todo esto; que está fuera de ésto y que sólo es una observadora".

Cortázar

"Sin saber lo que la palabra significaba, le pregunté a un amigo, muy informado en estas cosas, cuál era el significado de ***cronopio***, y me dijo que eran unos personajes creados por el escritor Julio Cortázar. Y me pasó el libro. ***Lee esto***, me dijo. Lo hice y me encontré absolutamente identificada con esos ***seres verdes y húmedos,*** como su creador los describió. Por tanto, en mis pinturas muestro lo que es, bajo mi re–creación, la mirada del cronopio, donde yo soy la cronopia. La mirada de mis cronopios es mi mirada de este mundo actual".

Eva Holz / La Elección I / Acrílico sobre tela / 90 x 90 cm / 1995

Creación

"Cuando estoy ante una nueva obra lo hago con tranquilidad, como un desafío para el cual tengo las herramientas con que enfrentarlo. No requiero de estar angustiada o secretar excesos de adrenalina para entrar en el proceso creativo. Muchas veces siento que sólo soy un canal por el cual fluye una suerte de energía superior que determina que surjan mis mejores obras. En ese momento soy sólo un instrumento maravillado ante esa fuerza que me mueve".

Trance

"El arte para mí es la vida, es el instrumento, es la misión y es la manera de vivir otra realidad, una realidad que me hace ser feliz. Por eso desde pequeño mi hijo me decía cuando yo estaba pintando: ***mamá, parece que estás en otra...*** Efectivamente cuando pinto estoy en otro mundo; en otra esfera. Es un trance. Casi siempre no sé ni como me llamo. Y no hay nada que se iguale a esa felicidad y satisfacción. Mucha gente me ha preguntado: ***dime ¿y cómo sabes que estás lista?*** Y aunque pueda sonar algo fuerte, les respondo: ***es igual que la sensación preorgásmica. Tú sabes cuando estás lista. Así es el acto de crear en el arte. Uno sabe. Nada más".***

Cristales

"Experimenté con cristales cinéticos que son vidrios algo transparentes con espejos y dorado. Son una mezcla de escultura y pintura. Hice una exposición, salí en todos los diarios pero vendí un solo cuadro. Seguí investigando pero esta vez en pintura, en diferentes técnicas, temáticas y soportes y financiándome a través del paisajismo que había estudiado en Inacap".

Obra

"En general mi obra es compleja, como de máquinas, constructivista. Es muy volada, porque a veces pongo elementos que se me ocurren en el momento. Trabajo en series muy largas y muy diversas".

Vitrina

"Actualmente vendo cuadros en Estados Unidos a través de un portal de Internet. Tengo más de 750 obras expuestas ahí. Y a diario veo qué dice la gente. Y lo más estimulante es que todo lo que pinto, figurativo, no figurativo, abstracto, geométrico, con color, con dibujo, sin dibujo, tiene un promedio de estadísticas de visitas muy parejo. También vendo en diferentes galerías de Santiago y en mi casa, donde además dispongo de obras de artistas emergentes y de mis alumnos".

Cecilia Campos / Puertas de las horas / Granito tallado / 45,5 x 33 x 30 cm / 2009

CCampos

Cecilia Campos | 1947

Inicios

“Mi maestro fue Matías Vial. Trabajé en su taller durante un año. Con el aprendí la talla directa de la piedra, la fabricación de herramientas y sus distintos usos. Me enseñó la diferencia de dureza de mármoles y granitos y sus secretos. Me fui dando cuenta de lo mágico que es hacer esculturas. En el taller de Carmen Silva estudié dibujo, especialmente figura humana”.

Arcilla

“Trabaje en el taller de Consuelo de la Maza. Ahí aprendí el uso de la arcilla aplicada a la escultura. Noble y dúctil material que hasta hoy uso para hacer mis bocetos y maquetas”.

Trayectoria

“Mis primeras esculturas fueron de figuras humanas trabajando con modelos. Me encanta el tema, lo hice por un largo período hasta que de una manera natural, fluida y poco a poco fui evolucionando hasta llegar a la escultura abstracta. Posteriormente trabajé volúmenes en mayor escala que están pensadas para ubicarlas al aire libre y en espacios abiertos”.

Proyecto

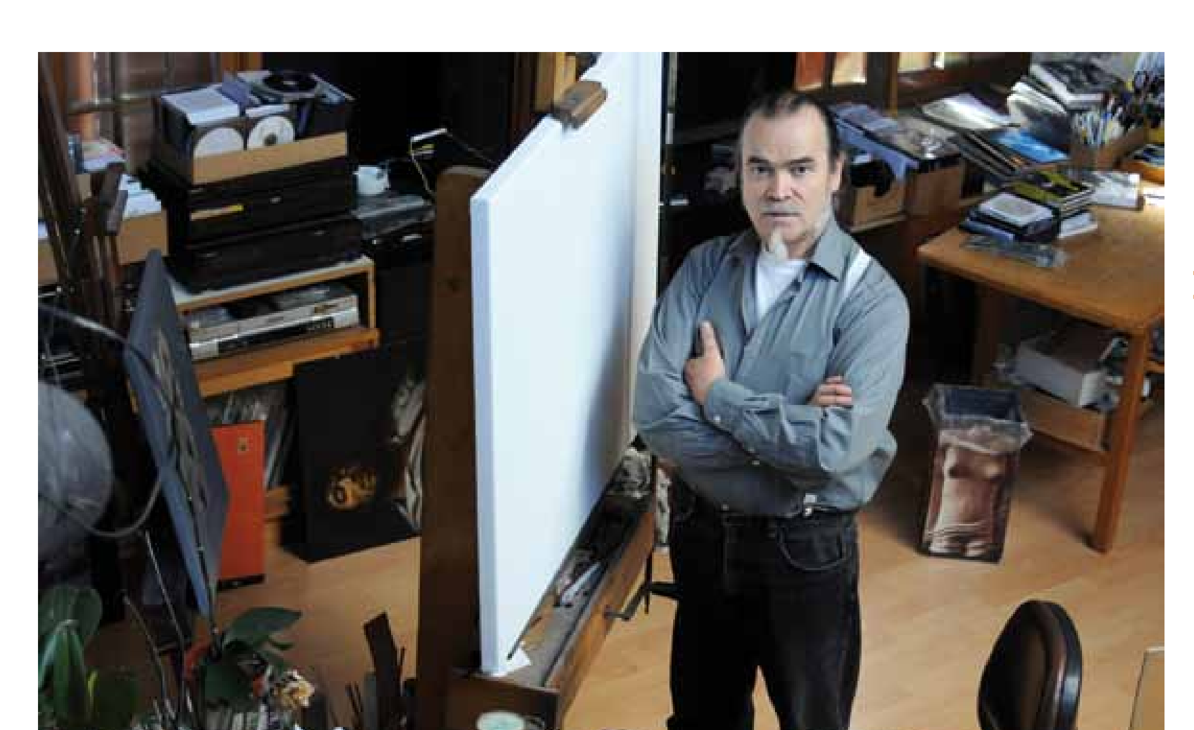
"Mi próximo proyecto es hacer una muestra individual el año 2011 o 2012. Para lo cuál estoy trabajando hace más de un año. Es un trabajo solitario y silencioso que requiere de soledad y concentración".

Taller

"Mi taller es mi refugio. Es ahí donde soy feliz y estoy en paz. Busco la soledad y la quietud para trabajar concentrada. Mi taller me da las fuerzas y las armas que necesito para realizar mejores obras. Mi estudio es mi espacio y es mi mundo".

Piedra

"Ir a las canteras es fascinante, uno va eligiendo las piedras según las formas y los tamaños. He estado en Carrara comprando mármol y sus canteras son gigantes, es increíble que después de siglos de explotación, quede aún tanto mármol en la montaña, parece que uno se parara sobre nieve porque el piso y el cerro es blanco, es todo mármol. La piedra siempre insinúa algo. Cuando una la va trabajando inicia un diálogo con ella y, muchas veces, sugiere y conduce hacia una determinada forma".

Enrique Campuzano | 1948

Fascinaciones

"Cuando niño me eduqué en un colegio de curas salesianos de Iquique donde encontré un mundo de fantasía, porque la mayor parte de la educación estaba centrada en la mitología religiosa, vinculada con el pecado, la culpa y la imaginería celestial. Eso resultó para mí un mundo fascinante. Más tarde ingresé a un grupo que hacía teatro y yo era el único al cual no le interesaba actuar y por tanto me asignaron el diseño y la técnica. El teatro me pareció un universo muy parecido al religioso porque tiene que ver mucho con la fantasía, con la transmisión de emociones. Fue cuando pensé y deseé ser director de teatro".

La realidad

"Fuera de la capilla el mundo era distinto, casi opuesto. Me di cuenta que las relaciones humanas eran violentas y crueles. Pregunté de todo a todos los que pude. Las respuestas me mostraron la realidad. Comprobé que los que me rodeaban, no sólo eran físicamente frágiles, sino también frágiles sus convicciones. Y sus verdades transitorias desfilaron frente a mí cuando niño y lo siguen haciendo. Me quedé huérfano de fe en lo que no se ve y temeroso frente a los juramentos que escucho. Buscando evidencias de

Enrique Campuzano / Opus 765 / Óleo sobre tela / 81 x 100 cm / 2010

divinidad que compensaran existencia tan vil, descubrí el mundo del arte y sus diferentes expresiones. Detrás de cada obra me fui topando con otros desencantados, vivos y muertos, que también aspiraban a desprenderse de la línea del horizonte. Sentí que formaba parte de esta familia. Me di cuenta que estaba salvado".

Altamira

"Me sumergí en la historia del arte. Entendí el miedo de mis colegas de la cueva de Altamira –que pude visitar gracias a un primo cántabro que se llama igual que yo–, que exorcizaban las bestias mediante el diseño apoderándose de ellas, y que inventaron toda suerte de dioses y conjuros para sentirse amparados, a falta de poder entender su sorprendente entorno".

Maestro

"Pasé por muchos talleres y clases y me fueron diciendo que el único capaz de enseñarme retrato era Ladislao Cheney, un pintor austro–húngaro radicado en Chile. Llegué a golpear su puerta y le mostré un trabajo mío. Lo encontró lleno de errores. Entonces le agradecí su sinceridad porque significaba que debería dedicarme a otra cosa. Me replicó: ***¡No, no, no ...! Todo esto se puede mejorar con estudio y constancia!*** Y me enseñó lo necesario. Lo veía una o dos veces al mes, dependiendo si tenía o no las tareas hechas. Analizaba los trabajos y me iba indicando las correcciones. Un día me dijo que debería hacer bodegones, señalándome que si uno pinta una cebolla enfrenta diversos desafíos que, resueltos, luego son aplicables a la figura humana, como transparencias o texturas".

Enseñanza

"Ladislao Cheney me enseñó a ser metódico y serio. Portaba muchas dudas, de todo tipo, y él tenía una visión del mundo bastante real, dura. Cheney me aclaró todas mis dudas existenciales y estéticas. Me daba las soluciones apropiadas. Fue como tener a un mago con tal maestría, que resolvía los problemas, entregaba todas las respuestas y orientaba. Me enseñó la técnica del óleo, el respeto por el oficio y a agradecer a Dios, el de cada uno, por el estado de gracia que confiere el pertenecer a esta casta".

Patricia del Canto / Espacio de luz / Piedra y cristal / 55 x 50 x 25 cm / 2007

Patricia del Canto | 1948

Textos seleccionados

“En arte creo que lo fundamental es la experimentación constante, ir renovando el propio lenguaje a través de un trabajo reflexivo sostenido que logre articular una obra personal coherente. En ese sentido considero que la experiencia como creador iguala, si no supera tales categorías que no tienen mucha significación, a menos que se quiera ser sólo docente”.

P. del Canto

Resultados

“No soy muy paciente. Por lo general necesito ver resultados rápidos e importantes. Yo agrando todo. Al parecer mi motricidad fina no es muy excelente. Necesitaba como sentir una relación más de igual a igual con lo que hago. De uno a uno. Quizás por eso tengo la necesidad de ver las cosas de mayor tamaño y no sentirme como demasiado desproporcionada o muy poderosa respecto a lo que hago”.

Dimensiones

“Mi camino en la escultura fue muy fluido. Me inicié con tamaños y formas algo convencionales y fui agrandándolos. Entonces la escultura partía de una dimensión y la aumentaba un poco. Algo así como 80 centímetros. Pero empecé a trabajar las bases. No como ese cajón que se les pone para presentar una escultura a nivel de la vista del espectador. Y eso cobró importancia para mí. Porque en mi concepto esa base tenía que guardar relación con la forma que estaba sobre ella. Y de repente me quedé con lo de

abajo y aparecieron formas muy geométricas. Lo de arriba seguían siendo, por ejemplo, torsos, pero lo de abajo, la base, eran formas geométricas, muy simples y muy espaciales, abiertas".

Etapa

"Creo que en un momento de mi carrera me empezó a molestar lo macizo de la escultura tradicional y quise integrar a mi obra el aire, el espacio, el entorno. Y ahí vienen los espejos, los perfiles de acero. Es el momento en que empecé a tener conciencia que me interesaba la esencia de la forma y eso significaba buscar las estructuras y usar también los materiales con los cuales se construye algo pero luego quedan ocultos. Ahí, en esas estructuras, está como el alma de la forma. Entonces lo que quería era revelar eso. De ahí que mis esculturas eran muy de síntesis absoluta. De formas muy lineales, muy geométricas. Muy poco emocionales, aparentemente. Aunque en la realidad había muchas emociones, mucho trabajo. Pero parecían como hechas de fábrica. Pero no; las hacía yo. Era, en su momento, una necesidad personal. Esa búsqueda inicial fue así".

Naturaleza

"Desde los años noventa empiezo a dejar que la naturaleza actué. Entonces el óxido, tan temido en la escultura tradicional de Academia, pasa a convertirse en un elemento constituyente de mi obra. Me liberé de lo aprendido de mis maestros donde un aspecto esencial de la forma era que todo debía estar pulido, impecable, impoluto. Bajo mi concepto, eso iba en contra de la esencia misma del material que es oxidarse con el aire. Es un proceso natural y yo lo forzaba para que no fuese así. La obra que está en el Museo Parque de las Esculturas, de 4 metros de altura, ya pertenece a esa época donde dejo libre al material".

Diálogos

"Al detenerme y revisar mi obra, en su recorrido percibo lo gravitante que en ella ha sido lo que sucede en su interior, en el volumen mismo y cómo, a su vez, este acontecer interno ha proyectado directrices de contenido al entorno exterior. Esta transformación del espacio de continente o sólo soporte, ha generado el campo de energía desde donde se articulan los significantes que han formado mi obra a lo largo del tiempo. Lo que acontece en el interior de la escultura ha ido variando, determinando diálogos diversos en sus proyecciones hacia y desde el exterior de sus límites".

Hernán Valdovinos | 1948

Ataraxia

"De niño, cuando comenzaba a pintar bajo la tutela de mi madre, pintora y actriz, lograba esa serenidad interior que los griegos definieron como ataraxia, concepto que me cautivó profundamente. ***Ataraxia*** define un estado de la conciencia que ya conocía y al que retorno constantemente; lo que no significa estar ausente de lo cotidiano".

Inmaterialidad

"Hace algunos años, por una enfermedad, casi muero. Esa experiencia contribuyó a hacerme más distante de lo terrenal, de lo pasajero, lo temporal y dual. Y en esa situación me di cuenta que no pertenezco esencialmente a este plano, sino a un ***multiverso*** imposible de pesar o medir. Es el universo espiritual, psicológico, la supra conciencia. El mundo con el que me identifico y al que voy a acceder cuando deje mi cuerpo. Porque he tenido experiencias fuera de él".

Divinidad

"A la inmaterialidad se le puede llamar energía superior. Pero como yo soy un poeta visual me gusta llamarla Divinidad o el ámbito de lo sagrado".

Hernán Valdovinos / El sultán de los pájaros / Óleo sobre tela / 75 x 95 cm / 2010

Reencarnación

"La dimensión espiritual tiene relación con la reencarnación, que para mí dejó de ser una concepto o teoría, convirtiéndose en una realidad experimentada. Sé que he estado muchas veces en este mundo en el que hoy me encuentro. Tantas que poseo mucha información acumulada, a la cual accedo porque está ahí, en mi subconsciente. Basta con buscar el modo de llegar a esa base de datos y se empiezan a revelar sus contenidos. Para llegar a ellos hay diferentes caminos. Uno es el arte, la creatividad como trance psicológico de investigación. Es ahí donde exploro. Ese es mi laboratorio. El arte es muchas cosas a la vez, pero lo más importante es que puede llegar a convertirse en un umbral hacia lo eterno".

Aprendizaje

Si un artista no tiene lenguaje visual o éste es escaso, su técnica será siempre muy elemental. El lenguaje visual de los renacentistas italianos era sumamente completo, estaba muy influido por los antiguos estetas griegos, tales como Policleto, Fidias, Praxíteles, entre otros, artistas creadores, todos ellos inspirados en los códigos primigenios del lenguaje visual, descubierto en la contemplación de la naturaleza. Esta concepción permite crear un lenguaje para expresar la poesía mágica encerrada en el espíritu del artista. Es un reencuentro con la academia primitiva. Mucho antes de mi paso por Florencia, fui introducido en esos antiguos códigos en la academia de Tótila Albert y Kurt Herdan y en Estados Unidos en el Arts Students League de New York, escuela que además me acercó a las vanguardias".

Maestros

"En el taller de Tótila Albert y Kurt Herdan a los nueve años me encontré con dos gigantes del talento y la creación. Eran individuos muy diferentes. Con Kurt tuve mi primera aproximación al rigor académico. Él me situó en un contexto de mayor disciplina".

Ojos

"De Tótila Albert recuerdo sus ojos preciosos, transparentes. Siempre me han impactado mucho las miradas, porque reflejan el espíritu humano. Pinto muchos ojos y juegan un papel preponderante en los personajes que creo. Lo que más me interesa es la presencia psicológica y espiritual de cada uno de estos seres. Y Tótila tenía la particularidad de una mirada fuerte, pero a la vez sumamente dulce. No era una mirada evasiva. Al contrario, sus ojos parecían absorberlo a uno. No eran ojos juzgadores. En ellos se advertía un gran y maravilloso espacio donde se podía navegar. Estas son mis percepciones de niño. Yo sólo rememoro las sensaciones que me producía, independiente de mi admiración por su obra, poseedora de la carga creativa de los grandes escultores alemanes. No aplicaba sólo un método técnico sino que tras éste había todo una fuerza filosófica respaldando su quehacer escultórico y artístico. Era un místico y se le notaba no solamente en su escultura, sino en las cosas que decía".

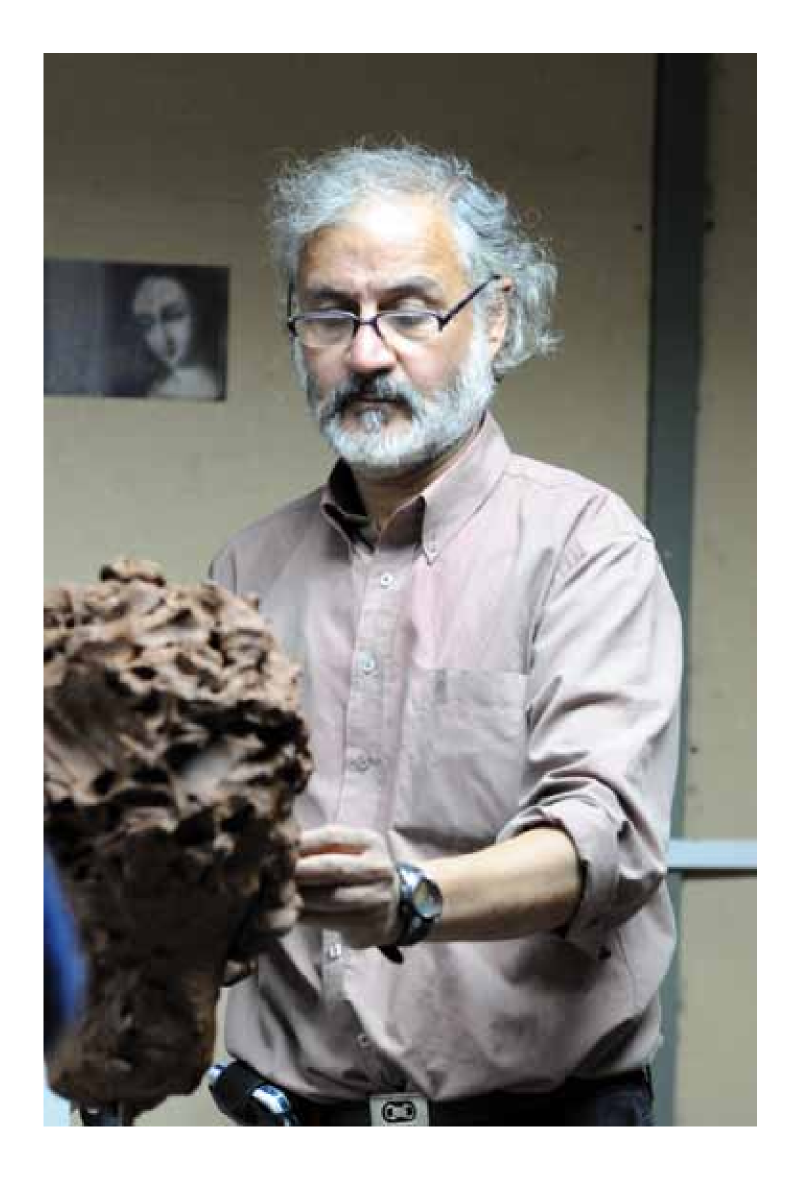

Roberto Bascuñán / Figura recostada / Aluminio fundido / 56 x 11 x 16 cm / 2009

Roberto Bascuñán | 1952

Diálogo

"El arte para mí es un medio de comunicación que tiene la particularidad de elevar el espíritu tanto del que hace la obra, como del observador. En la relación obra de arte y observador se genera un diálogo silencioso donde el mensaje del primero es transmitido visualmente al segundo".

Creación

"No me cuesta compartir mi trabajo escultórico con la docencia. Para realizar mi obra requiero estar en un lugar donde me pueda concentrar para lograr lo que quiero hacer. Es un momento de reflexión de uno o varios días. Pero luego es bueno estar con los alumnos porque uno se siente motivado a mostrarles su trabajo".

Encuentro

"En el país existen 16 escuelas de de Arte. En enero del 2010 nos encontramos docentes de todas ellas en Lota, para conocer la realidad de nuestros centros de trabajo; sus problemas; sus mallas curriculares; la situación laborar de profesores que por su jornada deben emitir boletas de honorarios por cuatro o cinco meses con lo cual se burla la ley al no ser contratados y no se les pagan leyes sociales; y la situación de aquellos que están motivados pero no pueden hacer propuestas por limitación de recursos. Fue una buena iniciativa que reveló realidades tras las aulas que evidencian, en muchos casos, un oportunismo comercial más que el deseo de formar futuros artistas".

Anticipación

"Siendo estudiante de enseñanza media a fines de los años sesenta, después del colegio me iba a trabajar media jornada al taller de fundición de escultura de la Escuela de Artes Aplicadas de la Chile donde mi padre era profesor orfebre junto a Juan Egenau y José Perotti. Anticipadamente aprendí mucho allí. Practiqué las artes del fuego, esmalte, platería y después me involucré con la escultura. Entre 1970 y 1974, seguí la carrera en esa Escuela y en 1973 gané un concurso de 11 horas académicas como ayudante del profesor Víctor Abrigo, por entonces Director. Después hice carrera académica y seguí haciendo mi trabajo escultórico. En 1981 por problemas presupuestarios nos despidieron a varios profesores".

Escuela–Cema

"Fui profesor en la Escuela Nacional de Artesanos financiada por Cema–Chile, una estupenda iniciativa que lamentablemente terminó. Tenía como fin mantener el conocimiento de la artesanía típica nacional pero, además, entregar a los jóvenes que ingresaban a ella los conocimientos para desarrollar a futuro una actividad de la cual vivir. Eran jóvenes de escasos recursos en su mayoría. Creo que después de la Escuela fundada por Samuel Román en los años 1940, ha sido lo más serio realizado en el campo de la artesanía".

Categorización

"Debe elevarse la categorización del arte y los oficios en la educación nacional. Si se tiene un poco de visión social, cultural y política, deberían crearse centros o escuelas dedicadas a la artesanía en varias zonas del país. Por ejemplo, en lugares como Temuco, para trabajar la platería mapuche; o en Pomaire, donde ahora se ve cerámica pintada con esmalte sintético; o en ciudades o localidades del norte, donde la riqueza de las culturas precolombinas requiere de buenos artesanos recreadores de la belleza de las imágenes u objetos".

Medioambiente

"Siempre estoy participando en exposiciones. Ahí se aprecia mi trayectoria y evolución porque estoy muy abierto a nuevas visiones que reflejo en mis propuestas escultóricas. Actualmente trabajo materiales considerados no tradicionales, como la resina, y algunas temáticas como el medioambiente. Me involucro mucho con la ecología. Celebro las propuestas sobre esta materia. De hecho soy miembro de Greenpeace. Y he asumido un grado muy alto de compromiso con la defensa de un medioambiente limpio".

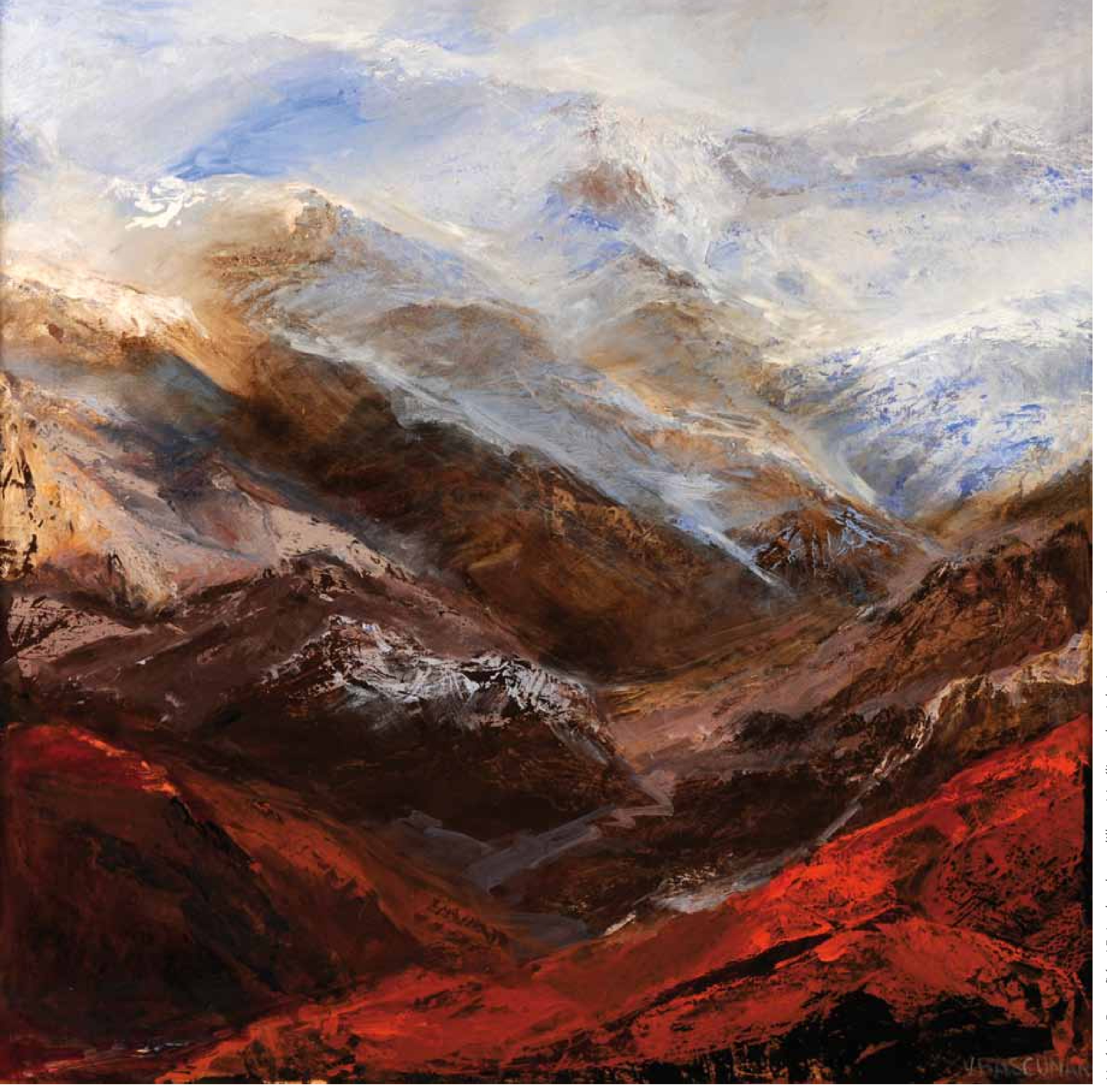
Verónica Bascuñán | 1953

Temática
"Mi pintura actual está enfocada en los cerros y cordilleras, pintándolos desde mi perspectiva, buscando expresar la emoción que me provoca un paisaje, en un determinado momento, con sus cambios de luz, y color, en sus distintas situaciones, sus temperaturas, su luminosidad. Trato de expresar una sensación. Pinto de lo que he visto, de lo que he guardado en mí. Partí con esta temática a raíz de un viaje a Mendoza, en auto, quedando sobrecogida con la cordillera, con sus colores y sus vistas impresionantes, y busqué expresar esos paisajes en mi pintura".

Lenguaje
"Empecé a buscar el lenguaje adecuado para expresar todo lo que iba experimentando, viendo y disfrutando. Mi formación académica, en la Escuela de Diseño de la UC, fue mi punto de partida, con clases de dibujo, color, entre otras. Luego participé en los talleres de Francisco Javier Fernández, Gustavo Ross y Concepción Balmes".

Búsqueda
"Encontré un lenguaje que me permite contar lo que veo, y lo que me mueve. Trabajo con acrílico, utilizando técnicas mixtas, que me permiten ir construyendo una huella, luego una trama, que a su vez articula una imagen. Vivo en un país en que tenemos el marco de la cordillera en prácticamente todo nuestro territorio, que nos regala todos los días imágenes

Verónica Bascuñán / Entrada a la cordillera / Acrílico sobre tela / 90 x 90 cm / 2009

de belleza impresionantes. Ahí es donde busco expresar una situación, la luz, un golpe de luz, un color, el calor, o el frío, la distancia o la cercanía. Son muchos los factores que participan en la composición de un cuadro, además de la ubicación desde la que observo, y lo que quiero decir".

Terreno

"Egresé en 1975 de la Universidad Católica, con mención en textil. Trabajé diseñando en estampado de textiles, en cerámica, papeles murales, y sólo el año 1998 llegué a la pintura. La pintura es un mundo totalmente distinto, muy personal, de mucha introspección, de mucha contemplación, donde lo que había registrado en mi memoria durante toda una vida de observación, pudo ir saliendo en las telas. Mi tema son los paisajes y descubrí un mundo maravilloso: poder pintar en terreno".

Viajes

"He participado en concursos y exposiciones colectivas, y el año 2009 obtuve el segundo lugar en el Concurso de Pintura Realista Teraike, de Punta Arenas, lo que me permitió, además, viajar en febrero de 2010 a la Antártica, con un grupo de pintores y pintar in situ, en un lugar tan especial y lejano. He tenido la suerte de viajar por distintas partes de Chile, visitar sus glaciares, los canales del sur, su rica geografía, en el norte y en el sur, e ir registrando lo que veía y me conmovía, para después, contarlo a través de mi pintura".

Recuerdos

"Mi infancia transcurrió en el campo, en Curacaví, donde me relacioné con la naturaleza, hasta los 14 años. A raíz de la expropiación del campo familiar nos trasladamos a Santiago a vivir. Éramos una familia de siete hermanos. En mi memoria me traje como recuerdo los lugares que yo más quería y que me acompañan hasta hoy. Es algo que guardo con especial cariño, y creo que podría reproducir los colores, el agua, los olores, la sensación que me producía contemplar esos lugares".

Impronta

"Capturo momentos y los recreo. Mi pintura es una superposición de colores. Pinto con brocha, con algo que me permite una impronta y se va dando el proyecto y es hecho por la sensación e impresión".

Familia

"Tengo cuatro hijos y siete nietos. Cuando eran pequeños, siempre trabajé desde mi hogar, en estampados, en cerámica, diseñando y hoy, puedo dedicarle a la pintura un espacio muy importante de mi vida".

Ana María Gutiérrez / Gallinero / técnica mixta sobre tela / 90 x 100 cm / 2009

Ana María Gutiérrez | 1953

Ana Mª Gutiérrez Ph.

Naturaleza

"Para mí, pintar es poder percibir y compartir la belleza de la creación realizada por Dios. Dice el Génesis que en un principio la tierra era informe y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Una tela en blanco es un desafío frente al abismo. Con color y pincel trato de captar un objeto sacado de la observación minuciosa de la naturaleza".

Herencia

"Nací y crecí en un medio donde el arte formaba parte del diario vivir. Mi padre, arquitecto, era un muy buen dibujante y se dedicaba particularmente a los muebles. Siendo niña me sorprendía su destreza para hacer los trazos. Mi madre era ceramista y daba clases en casa. Y ambos tenían vocación por todo lo relacionado con la cultura. De manera que para mí era natural oír hablar en las sobremesas o cuando llegaban visitas, de los grandes maestros como Velázquez o Juan Francisco González. Por eso creo que el arte en alguna o en gran medida es una herencia genética que se recibe y si es alimentada por un medioambiente propicio, no cabe duda que emerge en algún momento de sus vidas en las personas que la reciben".

Decisión

"Estudié diseño en la Universidad Católica, especializándome en muebles. Terminé la carrera, me casé, tuve hijos hice clases de cerámica decorativa por varios años. También, en algunos momentos, pintaba. Luego aprendí la técnica de los iconos. Fue cuando me dije, ¿y por qué no dedicarme a pintar con óleo? Fue el paso inicial y decisivo en mi carrera".

Maestro

"Pero ¿se puede ser autosuficiente como para enfrentar el desafío del óleo? Al dar el paso definitivo hacia la pintura pensé que no. Que era indispensable buscar guía de quienes ya dominaban la técnica. Entonces empecé con Andrés Baldwin, quien me enseñó la rigurosidad en el dibujo. Mis primeros trabajos se encauzaron por el camino de una pintura realista lo más perfecta posible. Hice algunos cuadros usando pastel y después pase directo al óleo. Pero mis aptitudes artísticas se fueron expresando cada vez con mayor generosidad. Fue cuando tomé clases, simultáneamente, con Francisco Fernández, quien me guió hacia la observación de la naturaleza; Gustavo Ross, del cual aprendí la importancia de la luz y la fuerza del color; y Concepción Balmes, que me enseñó el sentido de la libertad y la gestualidad".

Dialogo

"Para mí la realización de una obra puede ser un diálogo súper interactivo y amable o bien convertirse en una verdadera confrontación con el tema, los colores, las texturas. Son momentos increíbles. En algunos controlo yo la situación. En otros es la obra la que impone sus condiciones. Es como la vida".

Otra dimensión

"Cuando entro en mi taller en pocos instantes entro en un mundo donde olvido el tiempo, el espacio, la temperatura e incluso el esfuerzo de estar de pie. Es como si pasase a otro mundo, a otra dimensión donde sólo hay creación, pura creación. La gente cree que pintar es como no hacer nada, como un *hobbie*. Quizás no saben, o no comprenden, que en el arte hay una gran carga de emociones, una gran carga espiritual. Y eso en el caso de la pintura es muy fuerte".

Capacidades

"Quiero probarlo todo. En estos días estoy trabajando con géneros, láminas de oro y plata y gasas teñidas. Los uso en mis obras como textura y color. Uniendo estos materiales a la pintura, aparecen veladuras difusas que enriquecen la obra".

Esencia

"En mis cuadros trato de mostrar que todo puede ser motivo de inspiración: flores, animales, objetos, personas. Captar su esencia es mi gran desafío, donde lo figurativo entra en tensión con lo abstracto. La idea es que el espectador termine el cuadro en su imaginación haciéndose partícipe de la obra".

Pilar Vergara | 1953

pilar vergara.

Evolución

"Soy diseñadora gráfica, pero después de algunos años de profesión me dediqué al arte. Comencé una larga etapa, con el óleo y el paisajismo, que disfruté profundamente. Luego incorporé más elementos gráficos a través del collage, utilizando los colores en desechos de revistas como aplicaciones de óleo. Eran composiciones más abstractas, pero con alguna inspiración realista, lo que las hacía sugerentes. Ahora estoy concentrada en la figura humana".

Aprendizaje

"De mi profesor Francisco Fernández adquirí mayor destreza para el trazado de líneas, la aplicación de colores y el uso de texturas. Aprendí sobre el manejo de la composición, y del equilibrio de las luces y las sombras, lo que me ayudó mucho para capturar con veracidad la atmósfera del paisaje".

Paisajismo

"Por lo general mis paisajes los he trabajado directamente en terreno y, cuando ha sido posible, los he terminado ahí mismo. Buscaba así la síntesis de lo que veía, no deteniéndome tanto en los detalles. Uno siempre evoluciona a la abstracción. En ese momento de mi vida, trataba de lograr lo más con los menos recursos posibles".

Pilar Vergara / Puerto / Óleo sobre tela / 100 x 60 cm / 2010

Color

"También pinté marinas y flores, y en 1995 expuse naturalezas muertas. En ese período amplié el formato de mis óleos y continué con la búsqueda de colores, que es lo que tanto me apasiona. El color, a mi juicio, es lo más desafiante de la pintura. El tema del color es infinito; a veces puede ser frustrante cuando no se deja dominar".

Solitario

"Por lo general no había personas en mis paisajes. Rara vez las incluí. Creo que en sólo un cuadro pinté a alguna. Era un personaje solitario. En esa época, cuando mi primera exposición en la Universidad de Talca, no me nacía agregarlos. Me invadía el paisaje. Era algo envolvente y sólo me bastaba con eso".

Figura humana

"Hoy, para mí, el estudio de la figura humana es muy importante. He aprendido a desarrollar una percepción más afinada y a sintetizar las formas, que son herramientas que me permiten acercarme a la esencia de las personas. La guía de Jaime León ha sido muy valiosa en este proceso. En el paisaje, en cambio, a partir del color y formas, se busca representar una atmósfera, evocar una sensación. Centrarme en la figura humana era algo que me faltaba; la estoy trabajando no sólo en líneas, sino que también en planos y manchas".

Verónica Astaburuaga / Recorte tres planos / Fundición en aluminio y basalto / 34,5 x 27 cm / 2002

Verónica Astaburuaga | 1954

Fierro

“Mi primer acercamiento a la escultura ocurrió al interior de una maestranza. Estuve largo tiempo ahí. Conocí máquinas que hacían el acto de cortar, plegar, perforar o abombar, fue mi encuentro con el fierro. También las posibilidades de cómo con una mínima intervención se lograban composiciones espaciales, a partir de la plancha, o sea el plano. También la línea, en la varilla y tubulares. Todo esto a partir de mi formación geométrica. Por tanto, mis primeras obras, todas en este metal, tienen como origen el estado industrial de la materia”.

Monumentales

“Obras monumentales mías hay emplazadas en el norte, centro y sur del país. Todas ellas correspondieron a concursos públicos Fondart y MOP. Por ejemplo, están en Caldera, ***Rieles–Homenaje a Ferrocarriles,*** en memoria al primer ferrocarril nacional. También ***Germen***, en el edificio de Santiago de la FAO–PNUD, y una última, ***Lanzas: Homenaje a Arauco,*** ubicada al sur de Concepción, una analogía entre el bosque nativo y el bosque plantado, los mapuches y los españoles. Era una obra cinética de 156 lanzas. Pero fue robada por piezas como simple fierro”.

Madera

“La madera es el único material que trabajo absolutamente con mis manos hasta convertirse en escultura. Todas son maderas provienen de demoliciones. No podría cortar un árbol para hacer una escultura. Me parecería absurdo. En cambio yo trabajo una madera que ya fue cortada”.

Fundición

"El trabajo en fundición lo he hecho a la cera perdida o a la tierra, el modo más primitivo de fundir. Comencé en una fundición de cocinas industriales, donde hasta hoy envío mis trabajos. Entrego la matriz y me devuelven la pieza en bruto. El pulido y patinas las hago en mi taller. Estas obras están más cercanas a la experimentación formal y matérica. Mi lenguaje escultórico ha ido evolucionando a una inmediatez presente en obras de menor formato en fundición".

Intuición

"Más que buscar expresar algo racionalmente en mi obra, me dejo llevar por lo intuitivo y luego observo qué ha pasado. Y me he ido encontrando, por ejemplo, con reglas universales como qué es una esfera, qué es un cubo. He trabajado el laberinto y la línea sinfín, que son símbolos".

Cobre

"Me gusta experimentar y siempre tuve deseos de amalgamar el aluminio, el bronce y el cobre. Para mí el cobre ha sido un material de excelencia. He ido lentamente con él. Es algo complejo. Juntar estos metales ha sido un desafío".

Fusión

"La disociación del trabajo en madera y el de la fundición me llevó a fusionar ambos materiales. Y eso es lo más reciente de mi obra: mezclar, fusionar. No usar la madera como plinto o base para una obra, si no incorporar la madera en la fundición. Como una sola pieza, una sola obra. Ese es mi último desafío. Es un lenguaje que me ha servido para poder entender y expresar mi dualidad de poder: trabajar madera y fundición".

Eje temático

"Formalmente he trabajado obras grandes donde hay mucho de nuestros orígenes americanos, sin ser precolombino. Porque se trata de mi propia interpretación de los elementos sagrados, totémicos. Ese ha sido el eje de mi obra. Son piezas que indican solemnidad".

Mi espacio

"La verdad es que yo no estoy en el mercado. No quiero desplazar más mis obras ni a remates ni a exposiciones, porque se deterioran. Por eso decidí reunirlas todas en un mismo lugar para exhibirlas. Ese es mi espacio de arte en el Barrio Bellavista. Es mi proyecto ya en desarrollo".

Realizada

"Espiritualmente me siento realizada como mujer, como madre y como artista. Desde que me titulé postergué años mi carrera. Di prioridad a mis hijos con toda la fuerza materna. Pero mi vida no estaba completa, como tampoco lo habría estado sin hijos. Le he robado tiempo al tiempo. En la época dedicada a mis hijos trabajé por un sueldo. Apoyaba en la casa. Aunque hay mucho prejuicio respecto a eso, por ser mujer, yo lo he logrado".

Gustavo Ross | 1954

Naturaleza

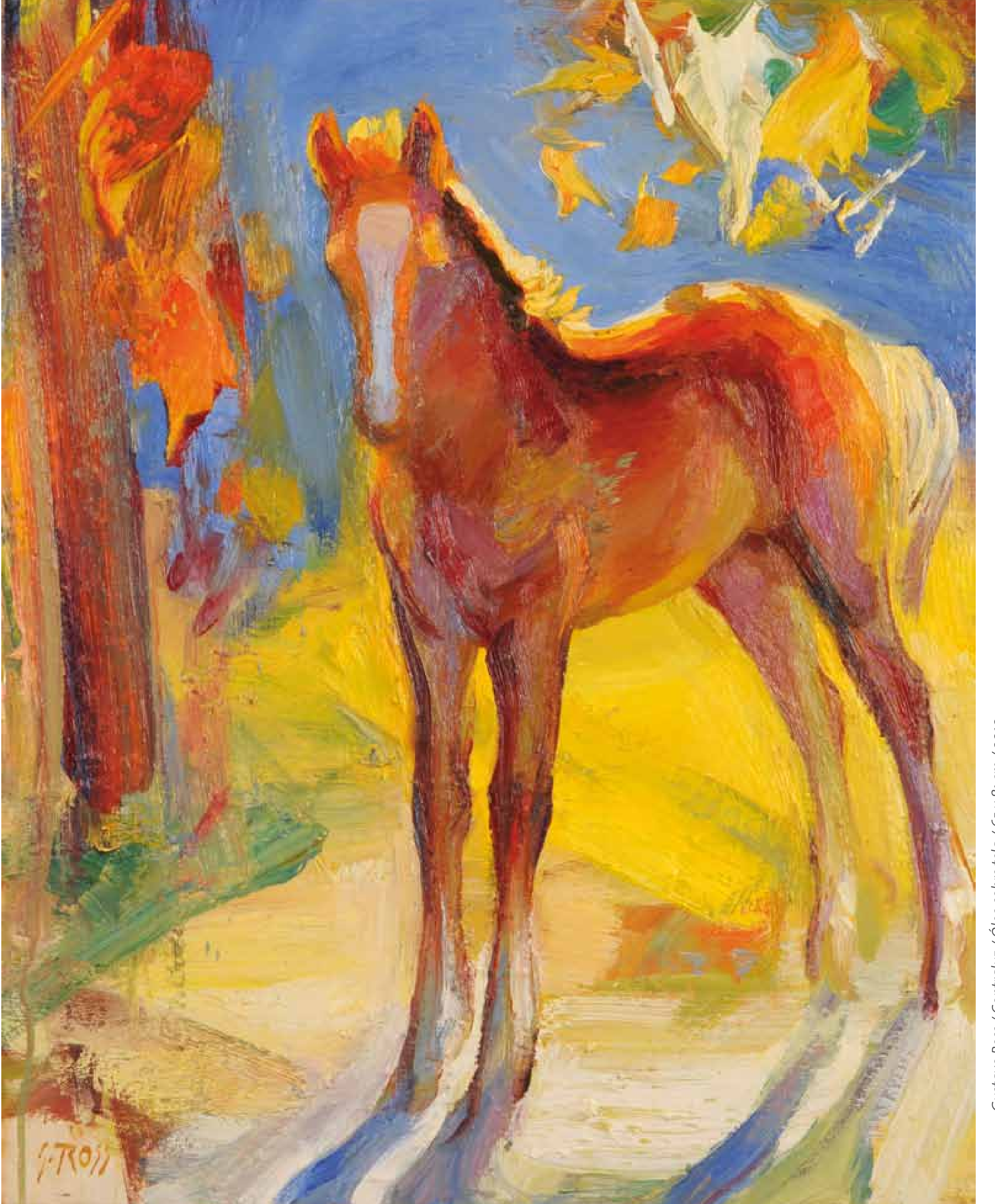
"Desde niño me interesó la naturaleza, en sus infinitas formas, y fueron especialmente los animales, tanto por su belleza como por la manera en que se desenvuelve su existencia, lo que ante todo acaparó mi atención. Al mismo tiempo fui comprendiendo el significado y la importancia de la naturaleza, y el evidente maltrato a que ha sido sometida. Me parece importante como artista aportar y hacer hincapié en su valor, desarrollando y profundizando el tema en mi obra, para dar con ello testimonio de lo que tenemos y podemos perder por negligencia humana".

Animales

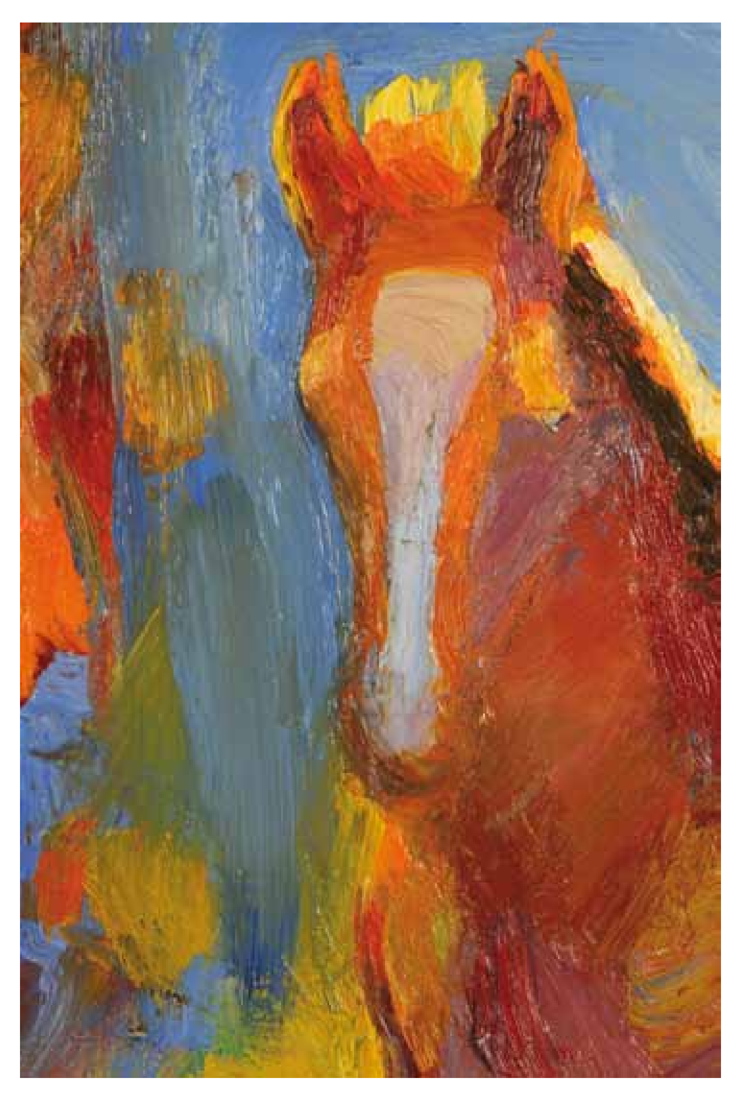
"Siempre he pintado y dibujado caballos y otros animales. Lo que me atrae de ellos es su naturaleza, y mientras más salvaje, mejor. Me gusta observarlos. Como les cae la luz sobre su piel, sus movimientos, la actitud, el relajo de sus cuerpos, como se apoyan, su relación con lo que los rodea. He buscado diferentes lenguajes para reflejarlos, evitando lo anecdótico y lo literal".

Herencia

"He pintado desde niño. A los 14 años fui al taller del profesor Miguel Venegas, pero me encontró de muy corta edad y me dijo que volviera en unos años más, porque no quería enseñar técnicas sino desarrollar individualidades. Seguí pintando por mi cuenta y a los 17 me recibió como alumno. Más

Gustavo Ross / Contraluz / Óleo sobre tela / 65 x 81 cm / 2010

tarde me confesaría su arrepentimiento cuando se acordó que me había postergado. Para mí fue un extraordinario maestro. Sin dejar de pintar, comencé a estudiar arquitectura. Me titulé en 1980, al año siguiente de que falleciera don Miguel. Fue entonces cuando un grupo de sus alumnas me pidió que les hiciera clases y hasta el día de hoy enseño en mi taller una vez a la semana".

Abstracción

"En los años 1980 comencé a pintar en forma muy abstracta primero para luego entrar en el terreno del expresionismo, pensando, quizás, desarrollar un estilo que me permitiese representar caballos, tigres u otros animales que observaba en el zoológico de Santiago en movimiento. Pintaba con grandes trazos situando las telas en el suelo. Así me desplazaba en torno a ellas. Desde la perspectiva de hoy creo que fue muy traumático. Porque todo lo que yo había estudiado de clásico, de los impresionistas, que me fascinaba, sufrió un quiebre drástico y me metí en un mundo de abstracción absoluta. En otro tipo de pintura. Trabajé varios años en muchos cuadros bajo esa disciplina. Pero cada vez me hacía más falta volver a la realidad. A pintar lo que miraba, lo que veía y que tuviera alguna relación con la gran pintura que me había interesado: el estilo clásico, el impresionismo. Mis primeros amores. Y poco a poco volví. Pero ese grado de abstracción y de expresionismo en el que estuve igual continúa interesándome y lo he ido incorporando a mi actual pintura en la búsqueda de una especie de síntesis".

Clásicos

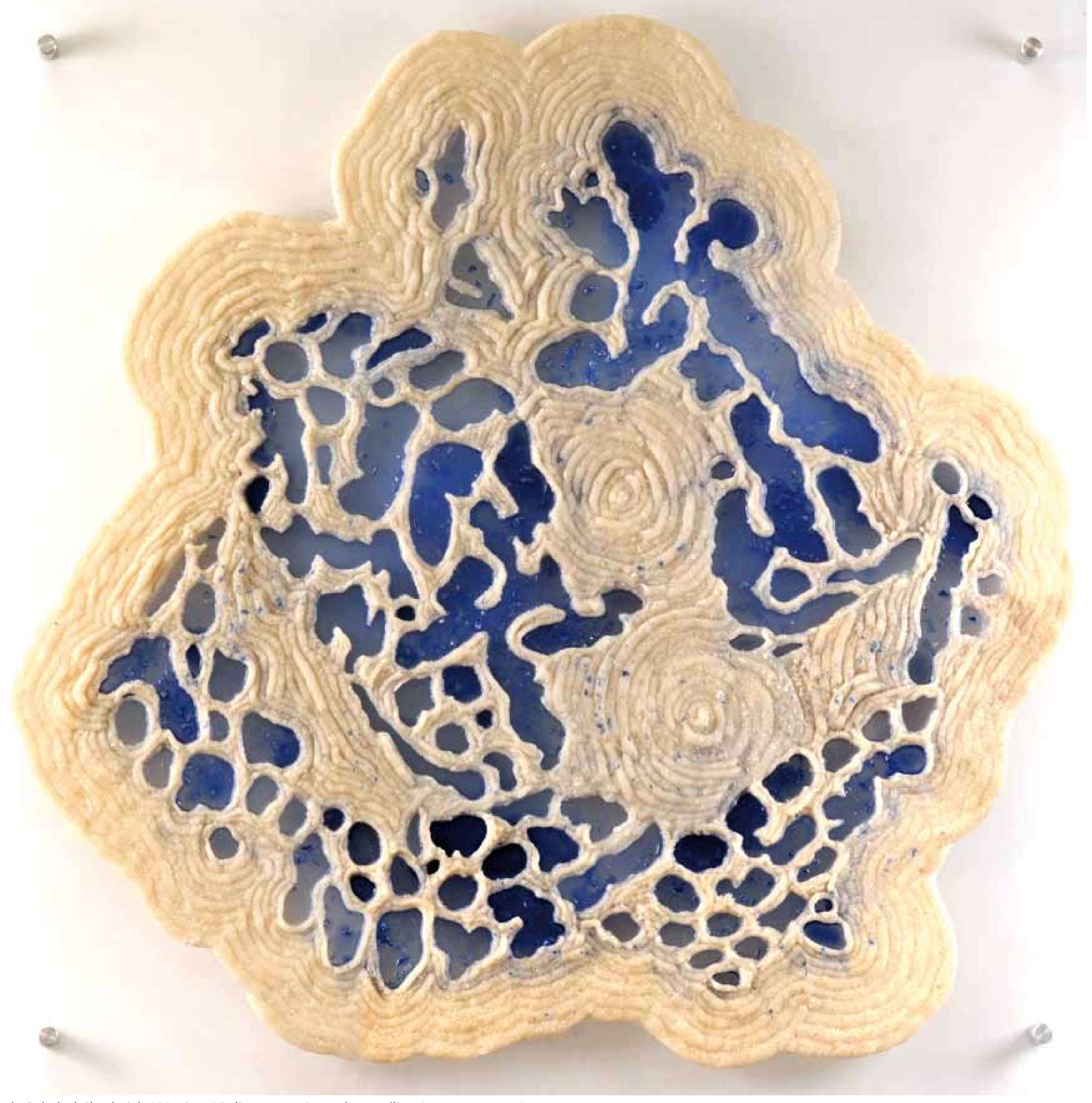
"Es muy interesante la estructura de los clásicos. En ellos hay mucho de abstracción. Uno lo puede ver, por ejemplo, en la obra de Velázquez o de Caravaggio. La forma, el recorte, la relación entre las luces y las sombras, la masa y el vacío tienen una base de abstracción que se proyecta en la superficie bidimensional del cuadro. La buena pintura tiene esa base".

Meta

"Mi principal aspiración como artista es alcanzar un estilo desarrollado de manera contundente, sintetizado. Y cuando llegue a ese momento es donde surgirá realmente mi obra definitiva. Por ahora siento que avanzo aunque creo que debería aislarme aún más. En la búsqueda uno aprende que el camino es lo importante. A don Miguel Venegas le gustaba citar una frase bíblica: ***no temas buscar la perfección porque nunca la encontrarás".***

Sello propio

"Cualquier pintor debe desarrollar su pintura en forma individualista, de acuerdo a su intuición, no a lo que las supuestas corrientes del arte dicen qué es lo que corresponde hacer en un determinado momento. Hay que buscar un camino propio, lejos de los que intelectualizan el arte, ya que el arte intelectual es algo atosigante".

María Soledad Chadwick / Marina / Relieve en resina sobre acrílico / 100 x 100 cm / 2009

M. Soledad Chadwick | 1955

Precariedad

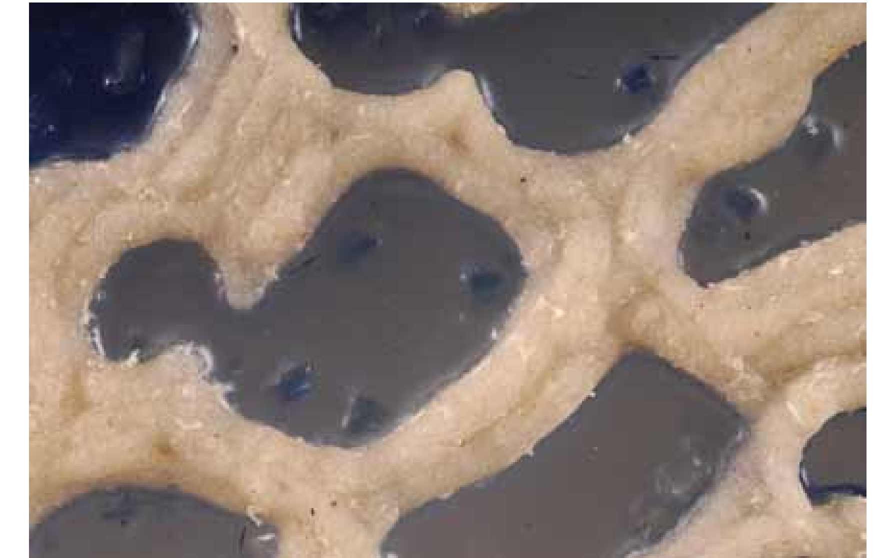
"Como motivación inicial de mi obra se encuentra el sentimiento vital de precariedad frente a la condición de nuestra existencia. Nuestra vida como algo efímero, un acontecimiento, un instante de tiempo dentro del tiempo que permite una mirada parcial, desde esta perspectiva humana, sobre la realidad. Es una mirada melancólica hacia la naturaleza y la vida que conlleva esta relación de ***pérdida***, una conciencia lúcida de lo perecedero, de lo precario que es todo.

Propuesta

"Mi trabajo de arte lo que propone es poner en obra esa paradoja, donde el instante humano podría ser un acceso a los procesos secretos, anónimos de la naturaleza, como los desgastes y erosiones. Muestra a menudo un momento en el tiempo que ha sido detenido".

Necesidad

"Me surge la necesidad de conservar a través de la fotografía las huellas físicas de una presencia destinada a desaparecer, o de fijar un instante de un proceso natural anónimo y silencioso que ocurre en un tiempo indeterminado y me habla de otras fuerzas invisibles y creadoras en la naturaleza, para ingresarlo al ámbito de la representación".

Temática

"Quisiera dividir mi obra en tres grupos de acuerdo a su temática. Los primeros trabajos nacen a partir de imágenes de procesos de erosiones naturales producidas por el agua y su relación con la ruina en espacios urbanos, públicos; otros nacen a partir de imágenes de fotografías de luces y sombras de follaje arbóreo sobre muros y otras superficies de la ciudad relacionados con los conceptos de copia y original; y los últimos que nacen a partir de imágenes de residuos de esqueletos de corales marinos, relacionados con tramas y retículas naturales".

Escultura urbana

"Mi carrera escultórica de hecho, se inicia con la instalación de la obra que realicé para el Concurso Costanera Norte en el puente Padre Letelier, continuación del Museo Parque de las Esculturas de Providencia. En esa obra me interesó dejar en evidencia ese fenómeno invisible donde la naturaleza va desgastando esas piedras simétricas que se pusieron al inicio del encajonamiento del río, hace 100 años, desgaste que se descubre cuando se suspende el paso del agua para construir la autopista Costanera Norte. A raíz de este concurso me abro a una nueva dimensión de trabajo: la escultura de gran formato para ser instalada en el espacio público. Esa obra se transforma para mí, en un hito dentro de mi carrera artística, es la primera de mis obras que interviene el espacio urbano y por lo tanto se relaciona directamente con las personas que transitan por el lugar".

Vital

"A mediados de los años setenta entré a Ingeniería Civil en la Universidad Católica, y aunque siempre me gustó el arte no se me ocurrió estudiar la carrera. Unos años más tarde una amiga me invitó a pintar al taller de Rebeca León. El contacto con la pintura, el ambiente del taller, el sentido de la creación fue como un ***encuentro*** y dije: ***esto es lo que yo quiero***. Acto seguido suspendí la carrera de ingeniería, entré al Instituto de Arte Contemporáneo donde tomé cursos de pintura, dibujo e historia del arte y finalmente ingresé a la escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Ahí obtuve la Licenciatura en Artes Plásticas, con mención en pintura. Desde ese momento pude desarrollar plenamente mi personalidad y mi vida artística, que para mí ha sido de vital importancia".

Eva Lefever | 1955

Eva Lefever H.

Dibujo

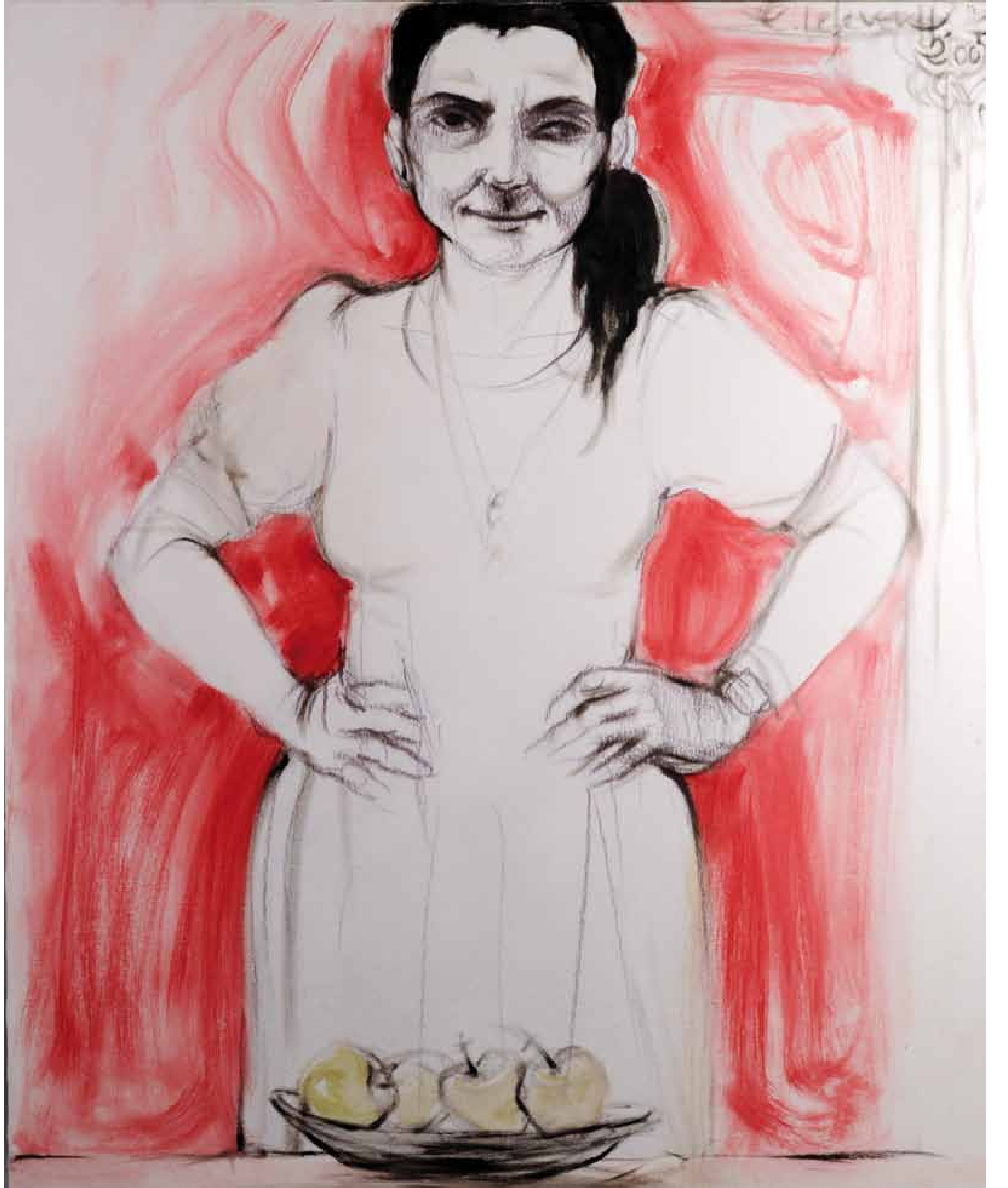
"El dibujo es hoy un lenguaje artístico autónomo. Ya no es un elemento de apoyo para la pintura, la escultura o el grabado. No es un arte menor, sino uno sumamente consolidado. La gran fortaleza de este lenguaje está en sus recursos formales, que, independiente del estilo o de la temática, son muchísimo más abstractos que la pintura. La pintura se hace a partir de colores que ya existen en la realidad. Los hemos separado científica, emocional y psicológicamente. En cambio la línea es un ver absolutamente abstracto y esencialmente humano, igual que la música. Así, la línea es para el ojo lo que la melodía para el oído. Por lo tanto, un dibujo es un conjunto de líneas armónicamente distribuidas en un plano, las que sobrepasan con mucho al tema".

Herramientas

"El lápiz, el carboncillo, el pastel, los lápices de colores, son todas herramientas válidas para el dibujo. El dibujo no puede ser esclavo de definiciones enciclopédicas porque pierde su esencia. Un dibujo es un trazo o un conjunto de líneas sobre un plano, independiente del color que tengan".

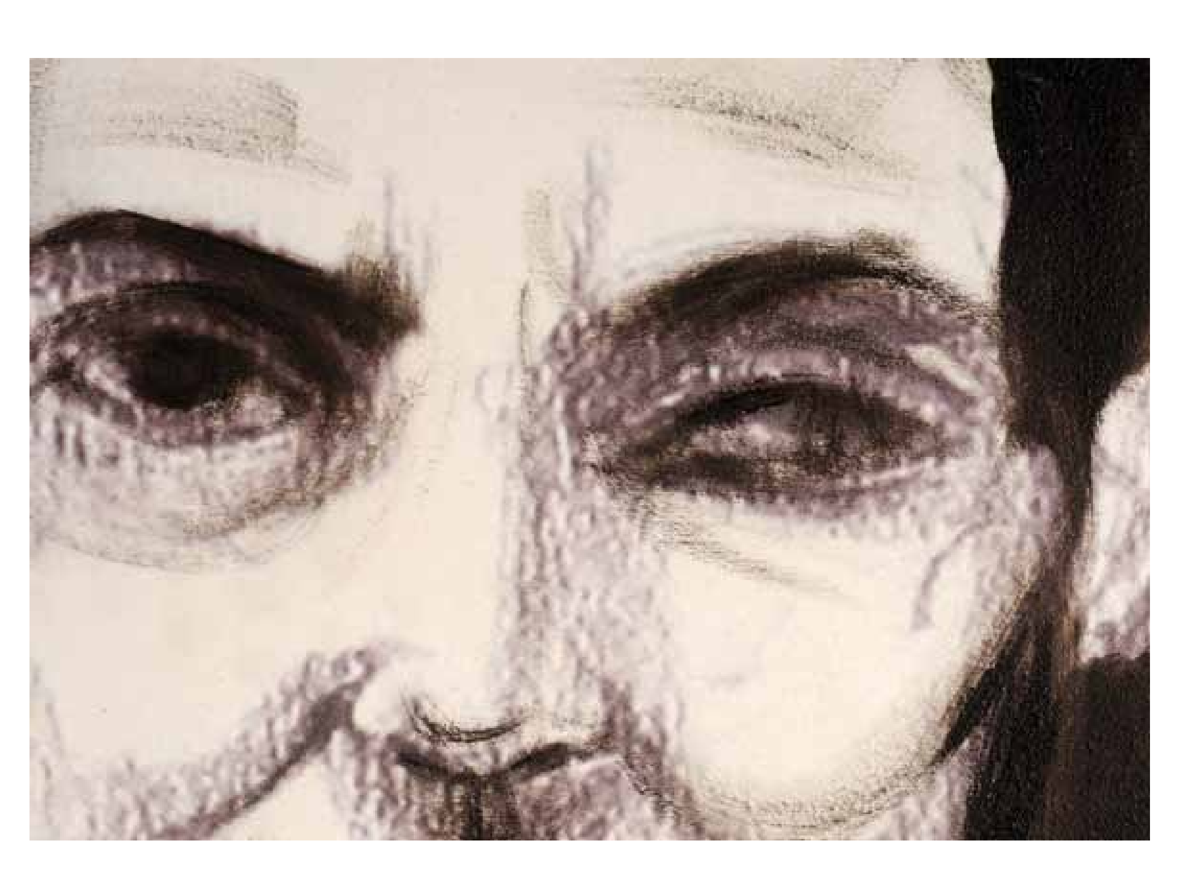
Tecnologías

"Creo que es válido el uso de tecnologías. De la misma forma como costó entender la función activa del ojo humano detrás de una cámara fotográfica, y no la cámara en sí, va a haber un momento, y no demasiado tarde, en

Eva Lefever / Mujer con las manos en la cintura / Traspaso digital y óleo / 120 x 145 cm / 2010

el cual también se va a entender el dibujo electrónico y la insustituíble función humana en su realización. Estoy abierta a esa alternativa. Son instrumentos de este tiempo que nosotros no tuvimos a nuestro alcance. Por lo tanto, estamos ante un lenguaje posible, muy nuevo, vacante. Y eso no le resta para nada autonomía al dibujo, porque quien estará tras ese nuevo lenguaje es un ser humano con recursos espirituales e intelectuales que lo validan como creador. Eso es lo fundamental".

Problema

"Un problema traumático auditivo de nacimiento me impidió estudiar música. Esta situación me creaba con mucha frecuencia problemas en el colegio. En algunas ocasiones me expulsaron. En otras me llamaron la atención fuertemente. Fue en esos momentos de mi vida como niña donde siempre tuve el apoyo incondicional de mi madre. Con respecto a mi padre, él no entraba en el territorio de mis problemas en el colegio, pero sí me estimulaba y mucho en mis actividades de dibujar y pintar. Mi agradecimiento hacia ellos no tiene límites".

Inicios

"Asistí como alumna libre a la Escuela de Artes de la Universidad Católica, donde estudié pintura con Adolfo Couve y dibujo con Valentina Cruz, decisivos en mi formación artística. Finalmente, en 1976 ingresamos Sammy Benmayor, Carlos Bogni y yo a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile gracias a un tipo de matrícula especial autorizada por el entonces decano de la Facultad, Kurt Herdan. Los tres carecíamos del puntaje mínimo adecuado para ingresar a la Escuela, pero de una u otra forma demostramos que algo muy importante teníamos que hacer ahí".

Alemania

"Obtuve una beca de posgrado del Servicio Alemán de Intercambio Académico. En Alemania permanecí casi cinco años y estudié en la Escuela Superior de Arte de Kassel, en la Academia de Bellas Artes de Stuttgart y en el Taller de Litografía y, volví a Kassel. En 1986 obtuve mi grado académico con distinción unánime".

Docencia

"La beca en Alemania incluía como condición volver al país de origen y enseñar lo aprendido. Pero nunca pude entrar a ninguna de las escuelas de arte más consolidadas. Hasta ahora desconozco las verdaderas razones por las cuales no pude hacer clases en esa época. Para mí las puertas estaban cerradas. Entonces, y hasta hoy, me dediqué a hacer clases particulares y a mi propia producción. Años después impartí clases en la Universidad del Desarrollo durante tres años. Pero estoy segura de que vendrán tiempos mejores".

Enseñanza

"En mi taller enseño dibujo de figura humana con modelo vivo. Pero siempre trato de descubrir el estilo de cada persona y respeto la identidad de cada alumno fortaleciendo sus características más genuinas".

Karin Lehner / Subiendo / Bronce fundido con pátina / 33 x 12 x 28 cm / 2009

Karin Lehner | 1955

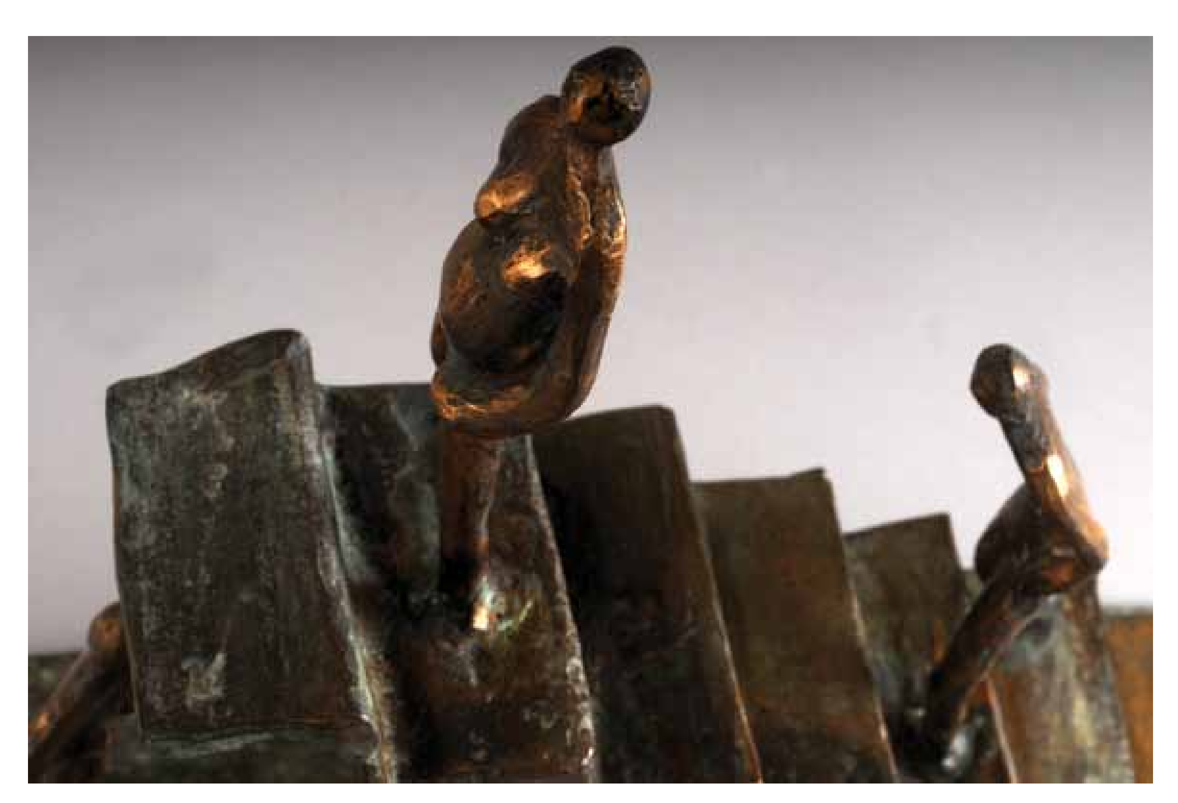
Mi tiempo

"Cuando trabajo estoy metida en lo mío. En el cuento de mi escultura. En mi mundo. Y le doy vueltas. Y la miro hasta que queda como yo la imaginé. Para mí la escultura es una parte muy importante de mi vida. No en el aspecto económico, que ya no es lo fundamental porque mis hijos crecieron. Ya logré salir adelante con ellos. Ahora, en este tiempo, en mi tiempo, se trata de hacer lo que a mí me gusta para sentir la realización personal. Mi obra representa situaciones que veo en la calle, que me llaman la atención por una u otra razón. Y cuando me impactan las llevo al bronce, que es mi material preferido. Siempre son situaciones relacionadas con los seres humanos. Pero también mi obra soy yo misma. Me reflejo en ella. Hay muchas de mis esculturas que cuando las miro me doy cuenta que son situaciones que me han ocurrido o en las que he estado involucrada o alguna relación tienen conmigo".

Importante

"Una vez estaba detenida en una luz roja y pasó un señor con una niñita en bicicleta. Iba sentada en la parte de adelante, en un canasto. Su rostro era de una felicidad impresionante. A mí me impactó. Era pleno invierno y ella iba como en el auto más maravilloso del mundo. Eso me pareció muy lindo. De esa imagen surgió una obra. Así emergen las ideas. Las capturo de la realidad cotidiana. Después empiezo a hacerla con mis manos y la

conduzco a donde yo quiera. Le voy dando la transformación de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo".

Comienzos

"Estudié tres años derecho en la Universidad de Chile y luego me casé. Y en el arte soy autodidacta. Sólo estudié un tiempo en el taller de Carlos Fernández, que me dijo un día: ***Karin, yo creo que no tienes que estudiar nada acá. Hay cosas que tú me enseñas a mí.*** También me ayudó y enseñó Roberto Grimberg, un hombre muy generoso, y la gente de su taller. Así empecé a involucrarme más directamente hace unos 12 años más o menos a esta fecha. Amigas artistas me estimularon a hacerlo. Lo primero que realicé fueron réplicas de tamaño menor de los mascarones de proa que están en la casa de Pablo Neruda en Isla Negra, en bronce con diferentes pátinas. También hacía regalos corporativos para empresas. Mientras mis amigas trabajaban en sus obras, yo modelaba algunas figuras en arcilla hasta que empecé a hacer una cabeza humana y ahí me di cuenta que tenía facilidades para hacer escultura. Actualmente comparto un taller en Quinta Normal con otras escultoras. Ese es mi refugio para escapar de las rutinas y entrar en mi propio mundo".

Inversión

"Mi trabajo se ha exhibido colectivamente. Pero no pienso mucho en hacer una exposición individual porque para hacerla se requiere dinero. Hay que invertir en fundir, y el bronce es caro. Realmente es una tremenda inversión sin seguridad de retorno y con el riesgo de quedar endeudada, lo que en estos días no puedo hacer. Tengo una hija que está en la universidad y no puedo arriesgarme. Mis recursos son limitados".

Cita

"En una ocasión me citaron de la Fundación Pablo Neruda y me ofrecieron comprar mis réplicas y, además, ver si podíamos hacer algo en conjunto. Entré a la reunión, escuché, agradecí y me fui. La verdad es que la oferta que me hicieron no me convenía. Y como los mascarones de proa originales que se exhiben en Isla Negra son anónimos podía seguir reproduciéndolos en forma independiente y con las pátinas que yo estimaba mejores para dar efecto de bronce antiguo".

Feliz

"Cada obra que hago es como criar un hijo y me siento feliz. Y lo doy vuelta. Y lo llevo para allá, para acá. Hacer escultura me llena y cuando empiezo alguna estoy metida de cabeza, pierdo la noción del tiempo. Puedo estar en el taller trabajando en una escultura hasta las once de la noche. No siento hambre, ni sueño. Y a veces, cuando situaciones domésticas me reclaman tomo la escultura y mis herramientas y me voy con todo a casa y allá sigo trabajando. Pero no me siento ***artista.*** Me siento una persona que hace lo que le nace hacer. Me gustó algo que pensé y lo hago".

M. Soledad Leiva

María Soledad Leiva | 1955

Espiritualidad

"La pintura es una expresión de mí misma y mis pensamientos, una visión de espiritualidad en mi creencia en Dios. El haber descubierto mis aptitudes para la pintura, lo siento una responsabilidad y fidelidad a lo que quiero hacer, a lo que dejo plasmado en mis telas: mi sensibilidad y percepción. En la naturaleza quedan ahí impresos mi sentir y alma".

Autodescubrimiento

"A través del diseño de ropa descubrí los colores y texturas; al tocar las telas, afloró en mí una nueva creatividad. Gracias a la cercanía con una de mis hermanas, acepté su invitación de asistir a clases de acuarela. Entre los pinceles y colores, se entabló un diálogo de emociones entre ambas; así descubrí con el correr del tiempo que existían sentimientos profundos que podía dejar plasmados en el papel; y hoy, en las telas. Creo que las personas deben investigar los talentos que poseen. Originalmente partí con acuarela, seguí dibujo a lápiz y carbón, luego pastel y, de pronto, pasé al óleo y lo sentí maravilloso".

Soledad Leiva / Bosque / Óleo sobre tela / 100 x 100 cm / 2009

Expresiva

"Mi pintura es más expresiva que figurativa. Quiero transmitir lo que soy y que cada cuadro esté marcado por mi historia y lo que he sentido. Y si bien no busco innovar en temática o en técnica, si aspiro a innovar en la percepción de las emociones. Para mí cada cuadro es una aventura que se desarrolla dentro de mí".

Disciplinada

"Me impongo un horario de trabajo e intento cumplirlo con rigor. Soy muy exigente. Me planteo que todos los días debo ir a mi taller. Escucho música, con una taza de café a mi lado, preparo mis pinceles, experimento con colores e inesperadamente me ocurre algo no descriptible y la tela, como si me llamara, está lista para trabajar inmediatamente en ella".

Terreno

"Por muchos años pinté en terreno. En la zona de Rapel. He recorrido campos y bosques, playas y ríos; ellos me inspiran. Me gusta la fotografía. Ésta constituye un apoyo a mis obras. Así, en un paisaje agrego o extraigo elementos de la naturaleza, trabajo en la composición y en su color".

Búsqueda

"Llevo tiempo pintando campos y bosques; tienen que ver mucho con mi infancia. Viví en el campo durante mi niñez y temprana adolescencia. Por eso mi apego a los árboles, a la naturaleza y la tierra. Siempre necesito conexión con esos elementos. Son parte de mí, son alimento espiritual. Las remembranzas, los colores y olores de la naturaleza me regresan a mi niñez. Y me encanta ser así. Me encanta reír como niña y meter los pies en una acequia. Estas sutilezas son las que quiero dejar plasmadas en mi pintura, no tanto el objeto o la figura, más quiero ir a lo esencial".

Soledad

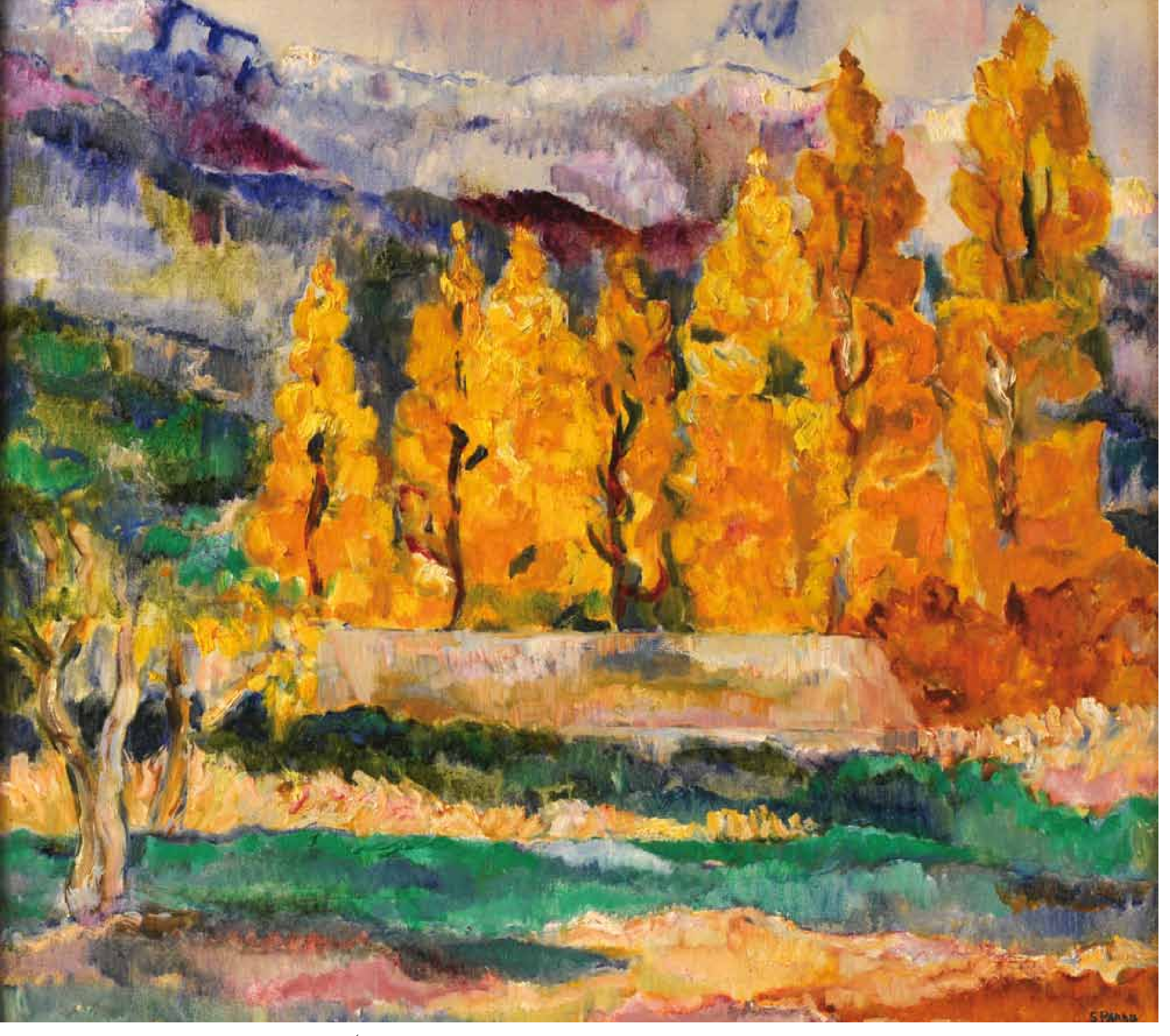
"Mis bosques son inhabitados, ya que disfruto de la soledad. Siento que el bosque es soledad para los humanos pero los árboles son compañía para mí. La búsqueda es en mí misma, mis riquezas y debilidades. Cada vez quiero descubrir quién soy para así buscar la cercanía a Dios".

Árboles

"Los elementos que componen mi pintura, particularmente árboles, significan el arraigo, la tierra y su fuerza. Por eso me identifico con ellos. Las ramas me encumbran al cielo, me dan libertad y movimiento. Siento que soy como un árbol. Y detrás de esos troncos pintados hay secretos propios que busco descubrir cada vez que pinto".

Cambios

"Mi trabajo no ha sido estático. Ha ido cambiando como yo a través del tiempo y de mis experiencias, motivaciones e intereses de vida. La obra de un artista es lo que el artista es en sí mismo. Siento que no soy una excepción. Me expreso a través de mis pinturas y allí se van plasmando mis cambios, mi proceso humano de desarrollo y evolución. Siempre la temática de mi obra reflejará lo que soy y siento al momento en qué fue realizada".

Susana Pardo / Otoño en el Cajón del Maipo / Óleo sobre tela / 80 x 72 cm / 2003

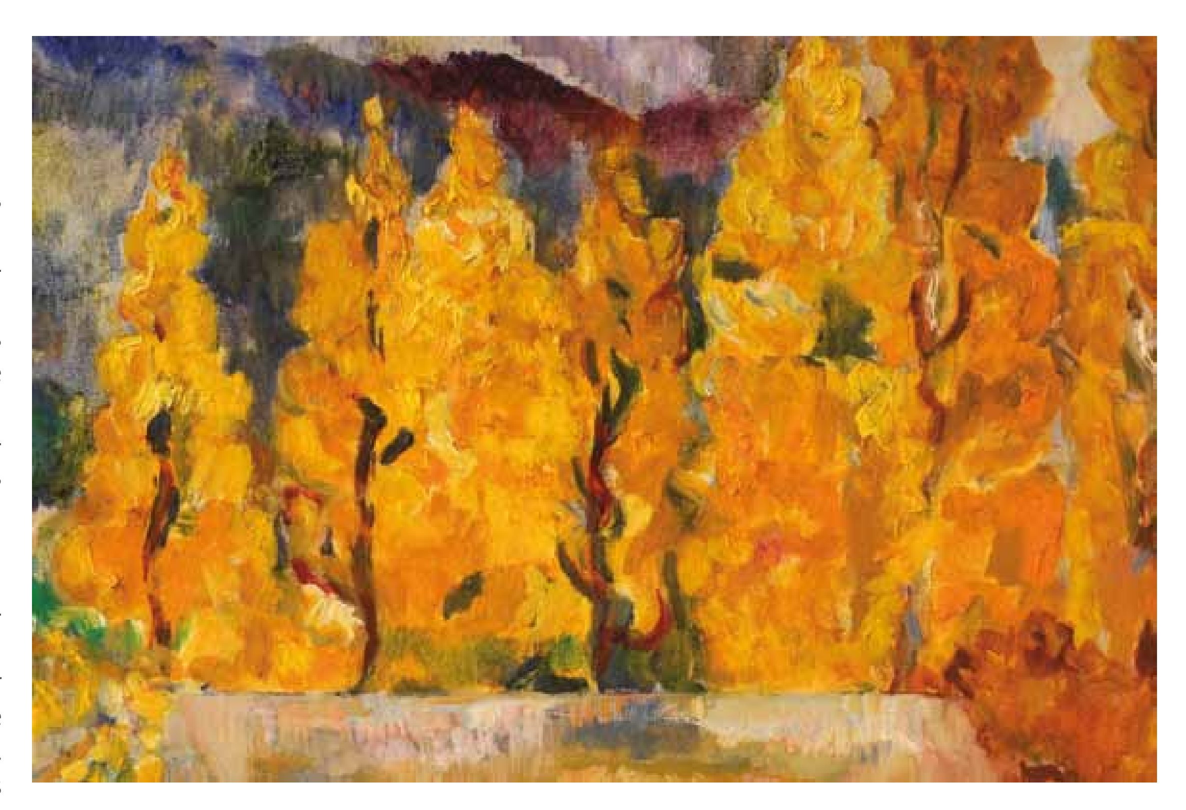
Susana Pardo | 1955

Visión

"La antropología y la psicología dan una visión especial del hombre, de mayor profundidad. Y para mí era una pasión el estudio de ambas disciplinas y me gustan mucho. Pero siempre, paralelamente, estuve pintando. Mi madre, pintora, tenía taller y yo participaba en él aprendiendo de ella y de a poco fui relacionando la figura humana y la antropología con la pintura. Creo que en parte la visión que me dio mi estudio de antropología se refleja en mi obra. Particularmente en los retratos. Y por supuesto fui dejando esa disciplina a un lado porque me hacía falta el color y cada vez la pintura se me fue siendo más necesaria".

Intuitivo

"No hay figuras ancestrales en mi pintura, como los onas o los yaganes. A mí me interesa mucho esa temática, pero me ubico en el ser humano cotidiano. Ese que veo habitualmente y sobre todo me interesa la figura femenina. Nunca represento figuras masculinas. Es algo intuitivo. Siempre me ha interesado la mujer y sus características, su mirada. Mis hijas eran mis modelos".

Modelos
"Me he guiado tanto por el crecimiento de mis hijos como madre y como tema pictórico, que en el pasado las pinté de niñas y ahora en el presente tienen 24 y 20 años y las pinto adultas. En alguna forma he ido recorriendo los procesos de maternidad y familia que he vivido. Porque busco mucho lo cotidiano. Hace 10 años pintaba adolescentes o niñas más pequeñas. Igual me interesaba la mujer. Pero mi presente pictórico es una mujer atemporal".

Color
"Estudié teoría del color con pintores como Eugenio Dittborn y creo que él influyó mucho en el colorido que uso. Me enseñó a matizar, a ver como un color destaca al otro. También estuve con Concepción Balmes que es de colores puros. Yo ocupo mucho la técnica de las aguadas que es algo maravilloso del óleo".

Luz
"Algo que me interesa mucho, y puede reflejarse más en los paisajes, es el tema de la luz. Una exposición que realicé se llamaba ***Sol de Otoño*** porque la luz de esta estación del año es muy especial. Es distinta que la del verano o el sol débil del invierno. Por eso trabajo mucho el tema de la naturaleza en las distintas etapas del año".

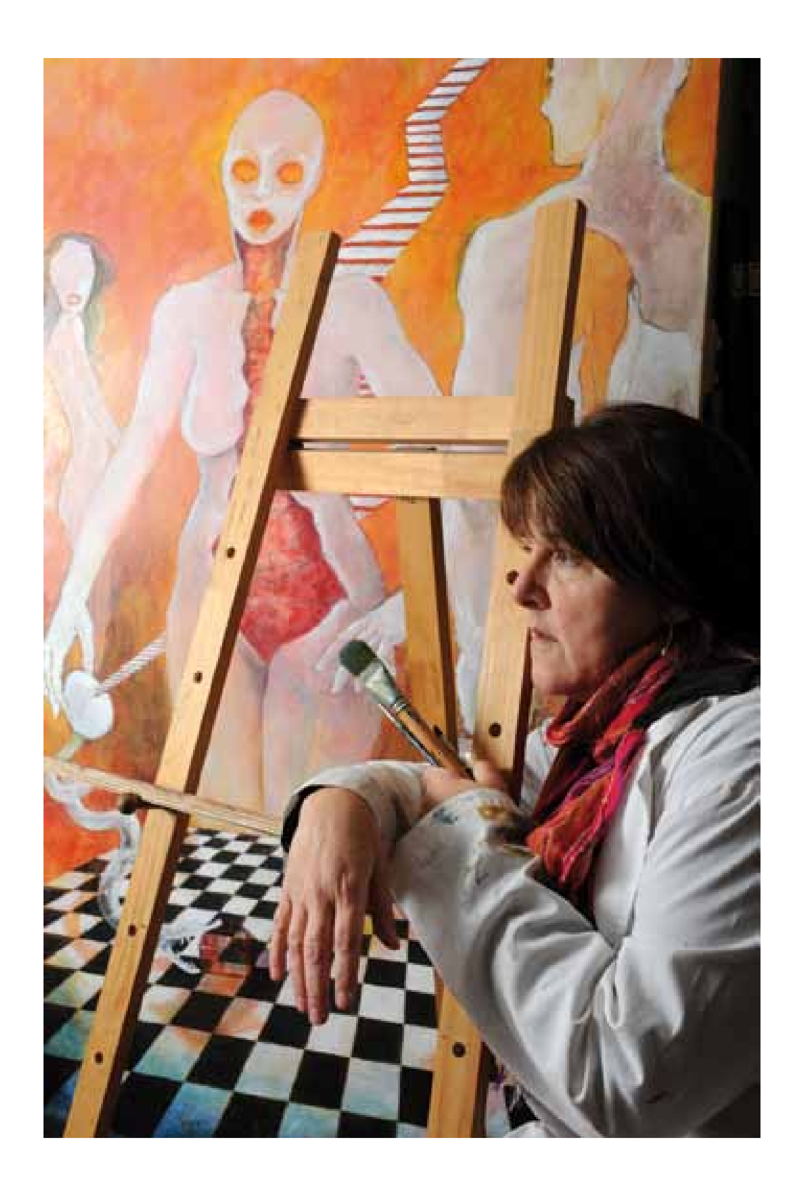
Abstracción
"Mi pintura no es realista. En ella hay mucha abstracción y en mis cuadros se refleja la luz, acercándose al concepto que manejaban los impresionistas, que yo admiro. Pero no siempre tengo la capacidad de lograrlo, de reflejar esa luz de la mañana que había en el jardín de mi abuelo en Cartagena. Quizás por eso me gusta tanto y represento en mi obra sus flores y a la distancia el pueblo. A través de una pincelada ondulante pinto los lirios y el fondo más geométrico porque siento que esa contraposición es necesaria".

Clases
"En mi taller imparto clases de pintura al óleo. Las inicio con dibujo, y de a poco voy enseñando a buscar el color en los modelos generalmente naturales, y cuando ya siento que dominan las nociones de dibujo y color, dejo elegir temas más libres".

Pedagogía
"Actualmente estoy haciendo un seminario para ser profesora Waldorf. No sé si voy a ser profesora. Pero me interesa la visión y la relación antroposófica del color y la pintura. Esta pedagogía se origina en la investigación del científico y pensador austriaco Rudolf Steiner, quien afirmó que el ser humano es una individualidad de espíritu, alma, y cuerpo. Y pienso que la pintura es como un reflejo del alma del ser humano. Y eso me interesa inculcárselo a mis alumnos: que la pintura es una expresión del alma, del sentimiento más profundo del ser humano".

Tentaciones

"A mí me interesan mucho las motivaciones que mueven al ser humano en las sociedades o en las creencias. Todas esas debilidades que tenemos a mí me parece interesante evidenciarlas y plasmarlas en el dibujo. De hecho en el trabajo ***La Tentación de San Antonio***, que se incendio junto a mi taller, buscaba reflejar con sentido presente lo que Gustave Flaubert describió en su obra. Cuando la leí sentí una suerte de paralelo con lo que estaba sucediendo en el país donde se hablaba de la pedofilia y se advertía una cierta crisis en la Iglesia católica. A eso se sumaban situaciones oscuras en otros niveles de la sociedad, como la corrupción. Entonces quise plasmar en un extenso trabajo de 8 metros una historia desde la creación del hombre bajo mi punto de vista y donde se entremezclaba la tentación de San Antonio, lo cotidiano y la memoria colectiva".

Honestidad

"La noche inmediata después del incendio soñé imágenes donde me veía abierta, llena de luz. No esa imagen divina. Sino como abierta e inundada de ideas. Fue algo muy particular y fuerte. De ese episodio salí fortalecida, plena y deseosa de emprender nuevas etapas. Fue una verdadera explosión de ideas. Después de ese proceso del deber hacer y el deber ser, yo me planteé lo que yo ***tengo que hacer,*** enfrentado desde lo más verdadero de mí misma, sin posturas, sin pretensiones, con honestidad artística y verdad".

Clara Romero / Rencor II / Dibujo y pintura sobre tela / 60 x 180 cm / 2007

Emergiendo

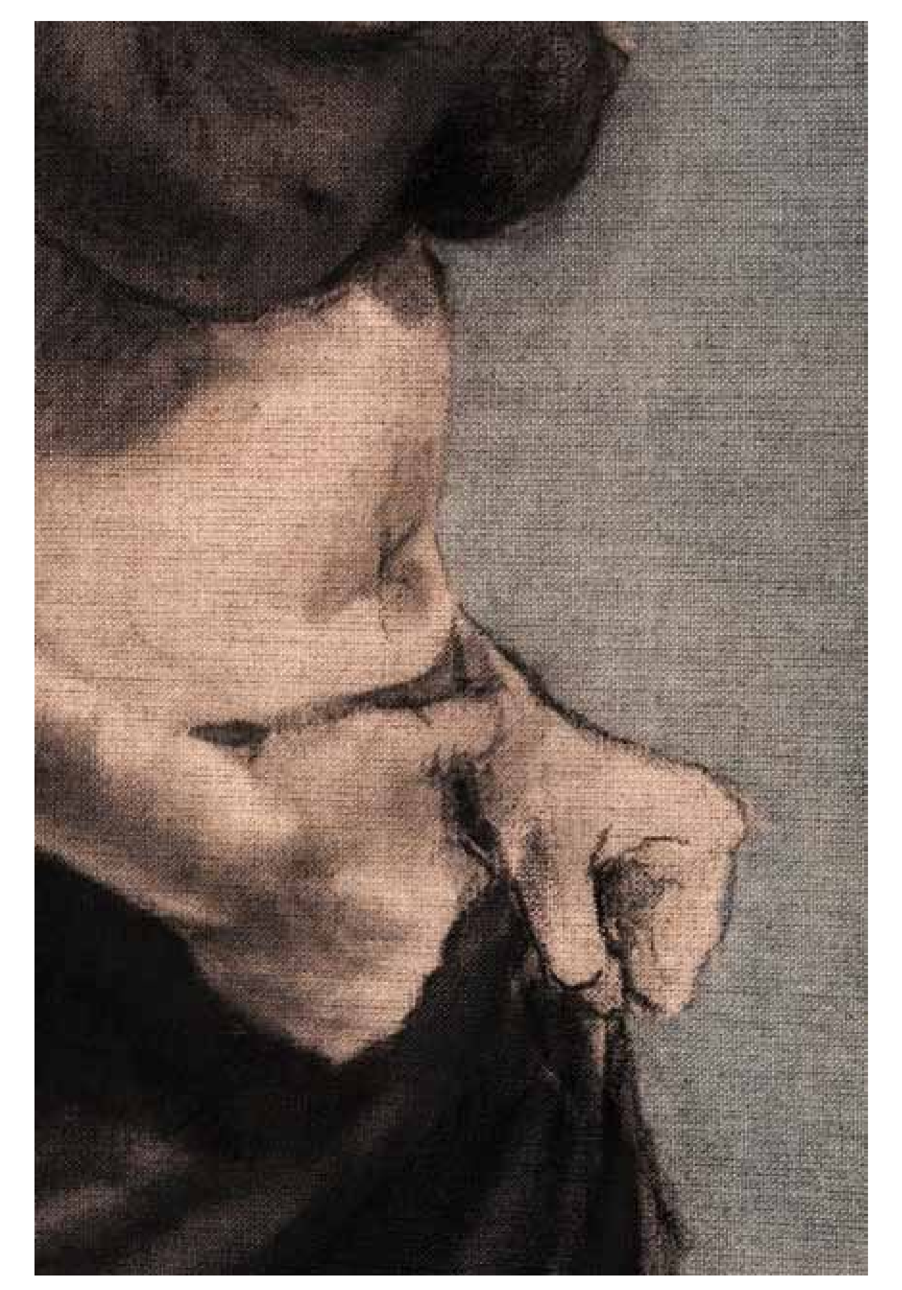
"Con los dibujos de un cuadernillo que se salvó del incendio estoy haciendo un cuadro en el que ya llevo un año trabajando y donde trato de formar mi historia que plasma eso de romper con la creencias, con todo lo que se le impone a una desde que nace, con lo que ***debes ser.*** Siento que eso es lo que ***debo hacer*** ahora. Estoy trabajando, además, una escultura, un torso, un poco la idea del personaje central que tengo en el cuadro, echado hacia delante con la cabeza hacia atrás, la boca muy abierta. Incluso la vacié muy adentro. Es un cráter dentro de su cabeza. De su oreja aparece otra cabeza afirmada con el mismo gesto y de la otra oreja sale una mano que se posa sobre la primera. No sabe si tiene la intención de aplastarla. No es algo bonito. Y yo creo que va más allá de lo que voy sintiendo. Simplemente ha ido surgiendo de manera incontenible. Va emergiendo".

Creación

"El acto de creación en mí es casi instantáneo y motivado por diversas circunstancias que, rápidamente, debo retener haciendo anotaciones o un diseño básico o tomando de inmediato una tela. Puede ser una noticia, una escena cotidiana, una acción doméstica. Yo veo la imagen y proceso de manera automática una idea. Me planto frente a un plano blanco que para mí es como una pantalla donde yo veo el resultado. En esos momentos tengo la sensación de ser una proyectora humana. De pronto borro algo y aprovecho la mancha. Y desde ese primer gesto aparecen sucesivamente otros elementos que voy desechando o respetando. Más respeto que desecho. Porque yo creo que el gesto, la mancha o lo que salga, es tan válido como la primera idea".

Sólo seguir

"Por lo general siento que la obra se me va imponiendo. Me voy involucrando junto a ella y paso a un estado de plena atención y contemplación donde no escucho teléfono, no hay hora, ni hambre, donde no me duele nada, no tengo risa, no tengo pena, no tengo nada. Y puedo estar horas así mirando lo que la obra me está diciendo ***sigue aquí, corrige acá, respeta esta forma, ve esa forma dentro de esa mancha.*** Para mí es muy simple. Es cosa de seguir, seguir lo que hay que hacer".

Luz María Ovalle / Sin título / Dibujo – mixta – carboncillo / 63 x 90 cm / 2000

ovalle

Luz María Ovalle | 1956

Arte o nada

"Mi decisión fue: yo estudio arte o no estudio nada. Así, súper categórica. No tengo recuerdo que me haya interesado otra cosa. Siempre tuve vocación y aptitud para el arte y fui incentivada en el colegio y en la casa por mis abuelos pintores y mis padres. Estudié Licenciatura en Arte mención pintura en la Universidad de Chile. Luis Lobo Parga fue mi maestro en color y Aída Poblete en dibujo. En la especialidad de pintura, tuve el privilegio de recibir de Adolfo Couve su enseñanza en el uso de las veladuras y certera aplicación de la luz y la sombra, que también han sido las características predominantes de mis trabajos".

Transición

"Las posibilidades laborales no eran ni son, precisamente, abundantes para una pintora. Así es que trabajé un par de años en agencias de publicidad. Como recién egresada tenía que trabajar en algo y la publicidad la veía como una tarea vinculada en algún sentido al quehacer artístico, pero claramente no era lo mío. Luego me casé, y ya con un hijo me trasladé por casi una década al Norte Grande".

Maternidad

"La maternidad no detuvo mis propósitos artísticos. En Antofagasta, donde me fui a vivir, y nacieron mi segunda y tercera hijas, trabajé en mi taller e hice clases particulares, participé en numerosas actividades culturales y exposiciones, tanto colectivas como individuales. En consecuencia, seguí funcionando exactamente igual, con la diferencia que lo hacía simultáneamente con la crianza de mis hijos. Creo que el entusiasmo y la energía creadora me ayudaron a superar las dificultades que muchas veces se presentaron".

Tema preferido

"Mi tema preferido es la figura humana y su entorno. Así, en la mayoría de mis trabajos al ser humano lo podemos reconocer por su corporeidad, pero también en otros, sutilmente por su huella. Destaca en mis obras pictóricas el ser humano insertado en la cotidianeidad, y en mis dibujos, fragmentos del cuerpo humano mirados desde diferentes perspectivas. Me importan mucho las huellas que deja el hombre en la vida, el cómo es capaz de trascender. Mi trabajo tiene como referencia principal más el pasado que el futuro".

Importantes

"El paso del tiempo lo perpetúo en un cuadro con la atmósfera, las actitudes, el tipo de personaje, la mayoría comunes y sin mayores pretensiones; con personas normales de la cotidianeidad. Como lo es todo el mundo. Sin que nadie valga más que otro. Para mí todas las personas valen por igual, por el solo hecho de serlo. Por eso me molesta tanto cuando hablan de ***personas importantes***: en lo esencial no hay nadie más importante que otro".

Mirada diferente

"El arte para mí es como respirar. Cuando paso largo tiempo sin ejecutar una obra, igual miro el mundo desde un punto de vista diferente. Siempre está presente la mirada del artista. Pienso que el artista está metido en un estado especial, en otra esfera como paralela, desde donde ve la ocurrencia de lo cotidiano con una perspectiva y sensibilidad diferente al común de los mortales".

.

Acuarela

"Este año 2010 me siento una artista ambulante. Estoy haciendo acuarela y, por tanto, no tengo necesidad de ir a mi taller ni de tener un riguroso horario, sino que ando con mi maleta de materiales y si me voy a Valparaíso, donde vive mi hija, o me voy al taller de algún colega, aprovecho de pintar. Para mí la acuarela es más gestual y menos estresante. Lo contrario me ocurre con la pintura porque es un trabajo potente, fuerte. En acuarela mi mejor modelo es la naturaleza. Normalmente salgo a terreno y si el clima es adverso, uso otros recursos como respaldo, y compongo bajo mi perspectiva los elementos".

Octavio Román | 1957

Polémica

"A los 52 años quiero hacer mis propias obras. He estado alejado como 10 años de la creación y me he ocupado de las obras de otros artistas en todo lo que es cálculo, particularmente en aquellas obras de gran tamaño y que están sometidas a plazos rigurosos. La más reciente es la polémica escultura del Papa, cuyo autor es Daniel Cordero. No sé cuál será su destino, aunque pienso que debe ser un lugar de meditación por la paz, que fue lo que más caracterizó la gestión de Juan Pablo II".

Maestro

"Mi abuelo Samuel me tomó a los cuatro años en su taller y me empezó a enseñar como se modelaba. Aún guardo una pareja sentada que hice en ese tiempo de magia y sueños. Para mí era mucha suerte haber nacido en la fructífera dinastía Román de la escultura nacional. Pero en ese momento, era sólo un juego. Ya en la adolescencia mi padre se opuso a que yo estudiara arte. Me decía: ***te vas a morir de hambre. A mí me ha costado salir adelante.*** El desafío lo tome con pasión, constancia y mucho trabajo".

Cambio

"Estudié Ingeniería Civil en Construcción en la Universidad Católica, carrera que me ha sido útil en mi faceta escultórica. Entendía todo y me fue muy bien. Pero íntimamente sentía que ese no era mi camino. Necesitaba otro medio de expresión. Y más o menos como a los 25 años enfrenté a mi padre y le dije que no podía seguir así y que quería cambiarme a Arte. Y me fui a la Universidad de Chile donde, realmente estudié estética e historia

Octavio Román / Entre dos planetas / Vidrio fusionado / 25 x 31 x 15 cm / 2004

del arte. Lo demás lo tenía por sabido y practicado. Me lo habían entregado desde niño mi abuelo y luego mi padre. Así me fui haciendo camino y desarrollando mi herencia potente. Fue complicado, porque cada obra que hacía me indicaban con el dedo diciendo: ***eso es Román***, como aduciendo que era una copia de mi abuelo".

Comparación

"Un día le dije a mi abuelo que viera mis esculturas porque iba a hacer mi tesis y quería una crítica potente. Yo había ido a España con mi padre a fundir una escultura y allí aprendí a modelar directamente en la cera y lo introduje en la universidad para que le enseñaran a los alumnos. Toda mi tesis, por tanto, giraba en torno a la escultura en cera directa a la fundición. Mi abuelo vio el trabajo en esa técnica y me dijo: ***¡Tú no eres Román!*** Y con indisimulado orgullo enfatizó: ***¡Tienes tu propio mensaje!*** En el fondo me alegré porque él había marcado la diferencia lo cual, sintiéndome igual heredero de una tradición familiar escultórica, me reconocía tener un estilo propio, mi propia obra para entregar mi propio mensaje".

España

"Cuando el artista enfrenta el desafío de hacer una obra de gran tamaño, debe hacerlo responsablemente y tomar las debidas precauciones para que posteriormente instalado su trabajo no ocurran eventos desastrosos, como el de un monumento en Maipú que debieron afirmarlo con ruedas de cañón, que por su peso empezó a caer. Por eso, cuando a mi padre le encargaron realizar la escultura de José Miguel Carrera a caballo nos fuimos a Madrid a la fundición de Eduardo Capa Sacristán, un nombre asociado estrechamente a la escultura española contemporánea. Recibía artistas de todas partes del mundo. Era casi una escuela donde el conocimiento se iba traspasando".

Actualización

"Aparte de preparar mi próxima exposición, actualmente estoy dedicado a una actividad más bien vinculada al área de la pequeña empresa de tecnología de vanguardia en moldes, cálculo de estructuras para ampliación de estatuas y producción en serie. Estos conocimientos los he puesto al servicio de innumerables artistas jóvenes, emergentes y consagrados para resolver sus sueños más difíciles en escultura y así aportar a la formación cabal de técnicas destinadas a desarrollar a muchos niveles la escultura profesional".

Sandra Santander / Raíces / Madera tallada / 40 x 42 x 20 cm / 2008

Diálogo

"Trabajo con la naturaleza. Mi obra escultórica dialoga con el paisaje, con ciertos territorios, con sus bosques remotos, con su misterio y con mi propia memoria. A partir de allí voy configurando en mi imaginación nuevos y vastos horizontes. Ramas y leños, troncos que voy rescatando y almacenando en mi taller, van conformando un universo de formas, todo un material lleno de sugerencias, de evocaciones de algún lugar, de algún origen que no alcanzo a reconocer pero que intuyo como propio".

Preciosista

"Una vez alguien dijo que soy ***preciosista*** por la manera de pulir y dar los acabados en mis esculturas. Tal vez lo soy, al menos con la madera. Me gusta trabajarla con esmero, exaltar sus mínimos detalles, hurgar en su carne para conocerla mejor, encontrarme y sorprenderme con sus vetas, sus colores y olores. No está en mi mano violentarla ni doblegarla. Todo lo contrario, creo que la madera es escultura desde antes de ser escultura. Allí todo es hallazgo y encuentro, es susurro y es viaje".

27/F

"Viví el terremoto y el maremoto en la localidad de Dichato donde mi familia tenía una casa que fue arrasada por el mar. En medio del desconcierto nuestra primera reacción fue irnos a un lugar en altura y esperar que amaneciera mientras terminaba de temblar. Desde allí lo vimos todo. Todo

lo que no se puede explicar... No había vivido una experiencia de este tipo, tan intensa y desoladora. Desde épocas pretéritas siempre hubo cataclismos, terremotos y maremotos. Pero ya sabemos que vivir uno es otra cosa. De pronto esa misma naturaleza ordenada, memoriosa, fecunda e inspiradora de tantos artistas, se vuelve extrema, inusualmente violenta, amarga. Unos minutos tan sólo bastan para descolocarlo todo. Viene, entonces, el desconcierto, el miedo y la certeza de nuestra propia fragilidad, fugacidad y vulnerabilidad. Nuestros antepasados tal vez tuvieron una mayor conciencia de esa relación un tanto desigual entre ser humano y naturaleza, la que alimenta y cobija, pero que también puede destruir. Aprendieron de sus ciclos, del curso de los ríos y de los astros. Nosotros hemos ignorado esa cosmovisión. Simplemente olvidamos leer en ella y en sus códigos milenarios. Tal vez no tendríamos tanto que lamentar".

Otra mirada

"¿Si mi obra o mi trabajo como artista cambiará después del terremoto? Es posible que sí. Probablemente esa mirada amable, idealizada que tengo frente al entorno natural y del que me siento parte, tal vez no va a ser la misma. Es algo sobre lo que no tengo voluntad ni explicación. Simplemente es o no es. Ha sido para mí, como para muchos, una experiencia muy conmovedora y sin duda que todos hemos cambiado un poco. Quizás como dijera Neruda ***nosotros los de entonces, ya no somos los mismos..."***

Obra urbana

"He tenido oportunidad de realizar doce proyectos escultóricos para espacios públicos en Concepción y en otras ciudades de Chile, obras que he realizado, algunas por encargo y otras por concurso. En ellas he trabajado tanto temas como materiales diferentes. Piedra, ferrocemento y acero estructural han sido elegidos por sus cualidades y permanencia en el tiempo".

Nobleza

"Entre los materiales que he usado la piedra sin duda es la de mayor nobleza y la que mejor traduce el espíritu de la escultura en espacio público, desde Stonehenge hasta hoy. La escultura y arquitectura han usado preferentemente este material desde los comienzos de la historia del hombre. Tanto los griegos como los mayas supieron de su incorruptibilidad, trabajándola y llevándola a los límites de lo posible. Hoy el oficio del escultor en piedra está casi desaparecido. La vorágine de los tiempos así lo ha dictado. Todo es efímero, transitorio, los materiales, los modos de trabajo son tan vulnerables como nosotros mismos".

Eduardo Castillo | 1960

Diálogo

“Pinto la figura humana. También paisajes y los efectos de luces que hay en los objetos. A mí siempre me gusta buscar algo más en el cuadro en el cual trabajo, en una especie de diálogo creativo conjunto, y preguntándome, por ejemplo, ¿por qué una sombra tiene determinada forma? Entonces la analizo y llego a algo concreto que es definir qué es. Así, los mensajes de una pintura no tienen que ser rebuscados. Debe primar la síntesis. Los mensajes deben ser directos”.

Abstracción

“Permanentemente a mis alumnos les he planteado que en la pintura clásica, en el paisajismo, hay importantes grados de abstracción. Cuando uno debe pintar un árbol, por ejemplo, sabe anticipadamente que tiene, por decir un número, 50 mil hojas. Pero el artista no las va a pintar todas, porque no las ve. A lo mejor puede distinguir una 300 o 400, que son las del frente exterior. Pero las situadas al interior uno las supone. Entonces, la pincelada va a determinar aquí hay 10 o 20 hojas dependiendo del grado de abstracción o la forma que se quiera especificar”.

Inicios

“Mi encuentro con el arte fue accidental. Estando en Arquitectura tuve una prolongada enfermedad. Eso me llevó a pintar. Me fue difícil al comienzo enfrentarme solo, por ejemplo, al color. Y empecé a estudiar a los grandes maestros, a estudiar la teoría del color, el concepto de la luz y cómo se traduce la luz en color”.

Eduardo Castillo / Día de playa / Óleo sobre tela / 100 x 100 cm / 2010

Colores
"Los colores en la pintura no son un ente muerto, nos van diciendo cosas. Se puede ir haciendo una cronología de cómo van variando, cambiando conforme el concepto de la luz óptica y la pictórica, que en el cuadro tienen que juntarse. Pero son completamente opuestas. Porque la primera no tiene materia tangible. En cambio la segunda, la que yo pinto en el cuadro, la que reflejo, mi reconstrucción, mi rearmar de nuevo el espacio que estoy viendo, es una visión nueva. Todo ese estudio a uno le abre las puertas al arte y a la pintura, en particular. Se ve y comprueba la magia que tienen los colores, la magia de los infinitos matices. Y viene el diálogo interno del artista consigo mismo y sus conocimientos y con la obra".

Emociones
"Cuando un artista a través de su obra genera determinadas emociones quiere decir que esa obra está viva. Si pasa inadvertida, es algo perdido, carente de significación e intrascendente en el tiempo. La obra vive por lo que dice, por lo que transmite, por el efecto que provoca en el tiempo. Así ocurre con los grandes pintores de la historia".

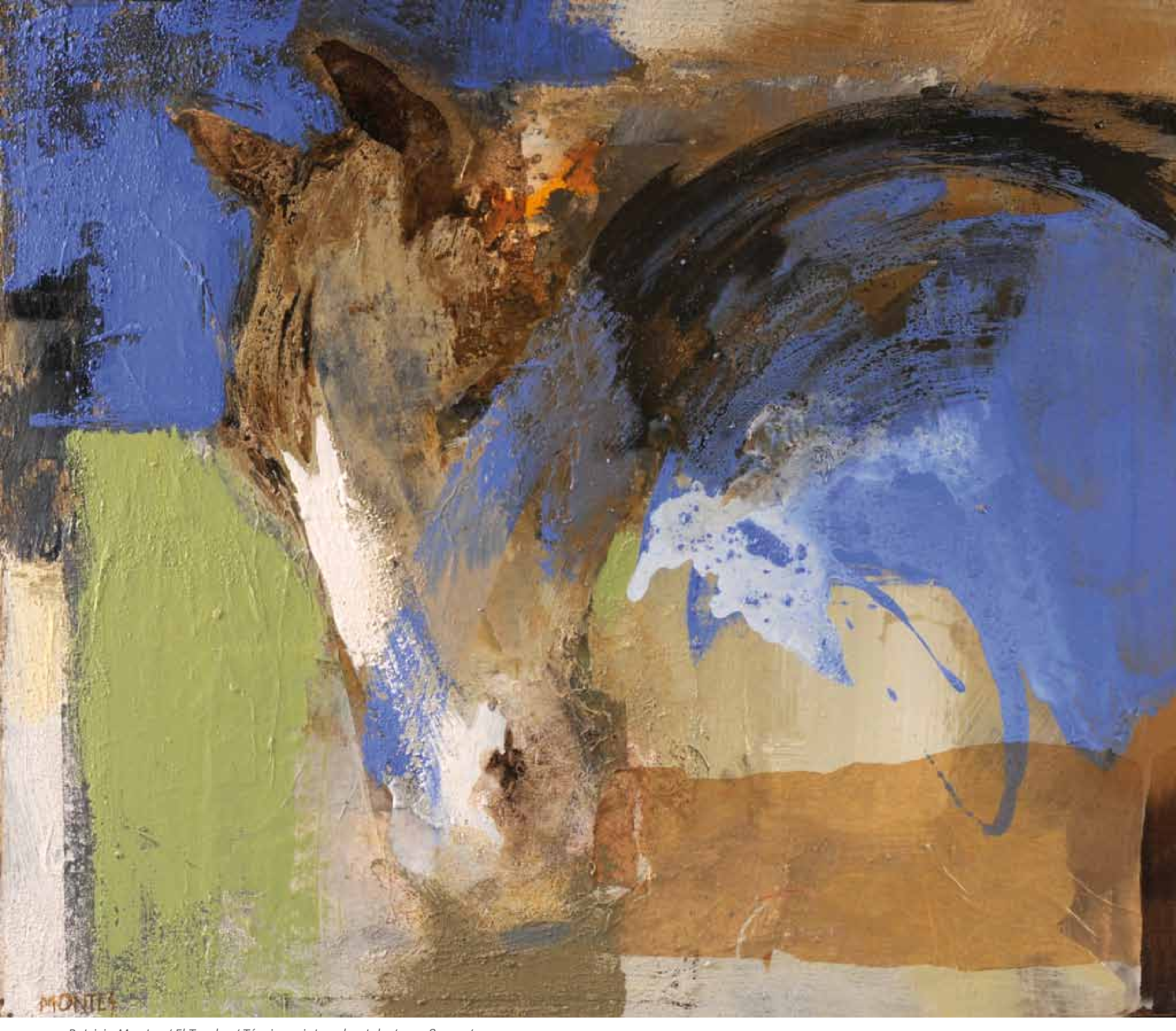
Docencia
"Si a mí me hubiesen dicho que iba a ser profesor hubiera puesto las manos al fuego porque no ocurriría. Pero sucedió y partió de la necesidad de asistir a clases de pintura en el taller del profesor Joaquín Solo de Zaldívar Letelier. Muchas veces me dejó a cargo de los demás alumnos y todos, apareciendo ante ellos como ayudante, se dirigían a mí consultando sus dudas. Pasado un año me propuso hacer clases".

Alumnos
"Entre mis alumnos hay un espectro bastante diverso: adultos mayores, gerentes que se dan tiempo para pintar, amas de casa, profesionales jóvenes y de edad intermedia. Creo que cada uno es un universo y cada persona una alguien distinto y eso genera la diversidad de expresión que hay en la pintura".

Ver
"Me doy como gratificado enseñándole a mis alumnos a mirar. Porque uno mira, pero no ve. Y cuando aprenden a mirar que a una causa hay un efecto comienzan a entender. Y empiezan a ver de manera diferente. Hay infinidad de matices y después que pasan la teoría del color, se les abre el mundo y dicen: ***yo antes no veía estas cosas y ahora me resultan maravillosas.*** Para los alumnos es como despertar de nuevo. Y para mí es como abrirles los ojos".

Tecnología
"No se puede estar ajeno a la tecnología, porque uno se va quedando atrasado y a mí me gusta estar informado y preparado por si algún alumno me pregunta sobre el tema. Pero reconozco no haberme involucrado mucho. Son herramientas nuevas que se deben conocer".

Patricia Montes / El Tambo / Técnica mixta sobre tela / 95 x 82 cm / 2009

MONTES

Patricia Montes | 1960

Cambio

"Quiero evolucionar a lo abstracto sin condición. El tema que yo selecciono es para ordenar la expresión. Lo que yo voy haciendo es un camino de descubrimiento, un encuentro personal con el color, la textura, y los distintos materiales, quedando la evidencia de ese recorrido en cada uno de mis cuadros".

Abstracción

"Siempre me atrajo la abstracción, pero sugiriendo la figura para que así el espectador participe y se interese en descubrir lo que está mirando. Para mí la libertad de la mancha y la potencia del color logran una completa unidad entre figura y fondo. Ese trabajo es mi búsqueda hasta hoy, es una investigación permanente que me ayuda a soltar la mano y me impulsa a salir de lo tradicional".

Llegada

"El arte llegó a mí sin buscarlo. Mi madre pintora siempre llenó la casa de telas, pinceles y olor a trementina. Por otra parte, mi marido me incentivó para que me lanzara con la pintura, regalándome atril, pinceles, óleo y telas, y así se fueron dando las condiciones para comenzar a pintar. Y, poco a poco, se fue desarrollando una verdadera pasión por la pintura y hoy me sorprende porque en este espacio dejo correr libremente lo que hay en

mí y aparecen obras que hablan de interpretaciones muy personales. En la vida cotidiana estoy respondiendo siempre a lo que se tiene que hacer. Pero en mis cuadros logro desconectarme y entrar en un mundo muy especial".

Caballos

"A mí de niña me llamaban la atención los caballos, por su porte, fuerza y belleza. Cuando yo los observo veo la combinación entre quietud y arrogancia que para mí representan. Los caballos están en mi casa del campo y tienen nombre y las escenas de mis pinturas también forman parte de mi entorno rural. Por lo general me instalo en un potrero con mi cámara fotográfica y espero. Y ahí voy capturando ambientes".

Arte y familia

"No me ha sido fácil compatibilizar mi trabajo con la atención de mis siete hijos. Mi prioridad siempre ha sido mi familia. Después de titularme como diseñadora, trabajé 20 años en gráfica y esa actividad me abrió al arte. Mi primer maestro fue Augusto Barcia y luego Juan Ibarra. También recibí la guía de Matías Vergara. Pero fue Concepción Balmes la que me ayudó a desarrollar mi expresión personal y potencial artístico. Actualmente tengo mi taller fuera de casa y a él voy todos los días".

Cuestionamientos

"Hay momentos en que me pregunto: ***¿Y esto para qué? ¿Y a dónde me conduce?*** Y en ese sentido la búsqueda de mi expresión personal es lo que responde y lo que me motiva a seguir trabajando sin tener muy claro hacia donde me lleva".

Felipe Arnolds | 1961

Naturaleza

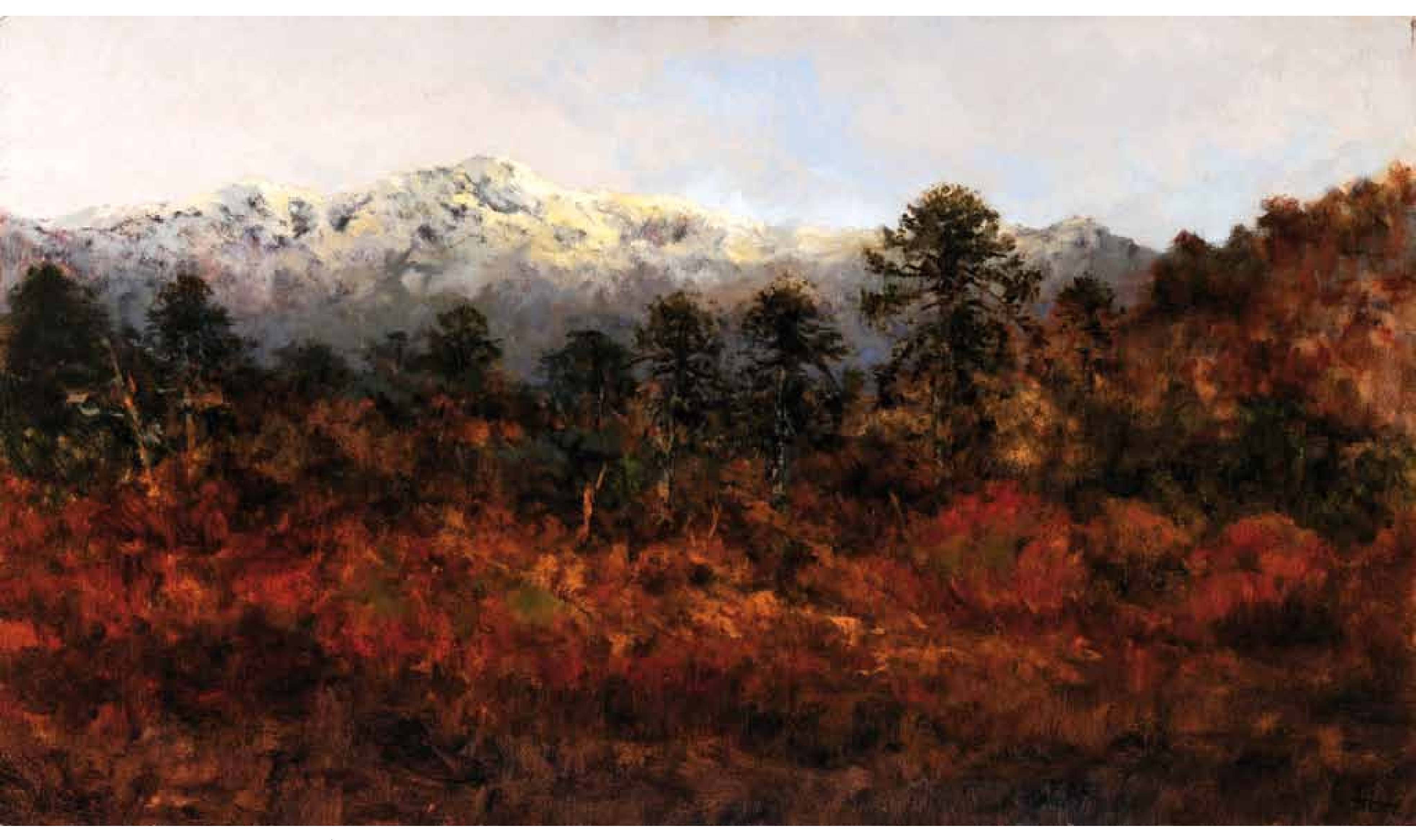
"Mi pintura es costumbrista, tradicional, clásica. Me identifico con el paisaje porque me gusta mucho la naturaleza. Por eso tengo como actividad la apicultura. Eso me mantiene conectado con ella de manera permanente. Y una forma de plasmar su fuerza es pintando bosques, flores, paisajes. Me atrae el agua, el mar".

Tema

"Estoy pintando en forma más calmada. En el último tiempo mi tema se ha centrado en el sur de Chile. Por ejemplo, tengo palafitos, bosques de araucaria, caletas, caminos de otoño pintados en la misma cordillera cuando se observa esa maravillosa e infinita variedad de colores rojo bermellón, rojo italiano o amarillos ocres".

Lentitud

"Como la existencia humana en estos tiempos transcurre de manera veloz y toda la gente vive en medio de una celeridad angustiante, la mayoría sobrevive a esta locura disimulándolas con ansiolíticos y otros. He querido buscar la calma para pintar, pero cuesta mucho. Mis pinturas son pensadas antes de ejecutarlas y trabajadas con dedicación, esmero y cuidado. Quizás con ese tiempo que me tomo, he logrado controlar la ansiedad".

Felipe Arnolds / Otoño en el sur / Óleo sobre madera / 79 x 45 cm / 2005

Maestros

"Mis maestros fueron Ladislao Cheney y Carlos Swimburn, luego seguí con Exequiel Fontecilla y Andrés Baldwing y actualmente estoy con Francisco Fernández Donoso".

Niñez

"De niño en mi familia siempre vi gente pintando y yo sentía una especial atracción por hacerlo. Quizás pesaba mi vinculación familiar con los Swimburn, una rama de artistas destacados. Pero debieron pasar muchos años, en medio de los cuales estudié electrónica en Inacap y luego en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile, para tomar los pinceles y enfrentar el desafío de una tela en blanco. Ya estaba casado y tenía familia. Tuve éxito en una exposición y eso me reafirmó la idea de seguir pintando".

Electrónica

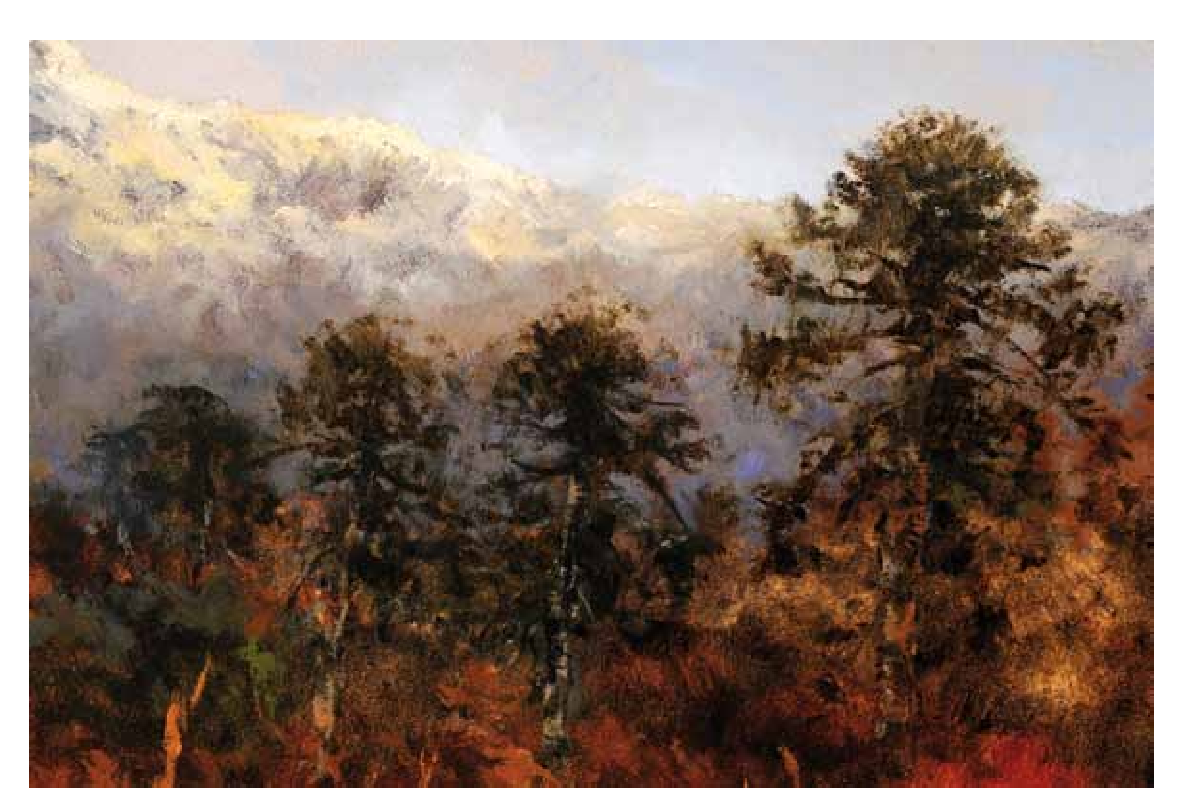
"La electrónica fue una opción en mi vida. Me atraía lo maravilloso de los fenómenos invisibles de ocurrencia permanente en este mundo tecnológico que nos gobierna y que uno no percibe, y que cuando los razona no alcanza a entender su magnitud. La gente sólo pulsa botones o superficies delimitadas y marcadas con iconografías ya universales. ¿Quién puede explicar cómo al pulsar números en una pantalla plasma de un teléfono celular se logra activar, en segundos y a kilómetros de distancia, una señal en otro aparato? Pero luego fui abandonando ese campo y dediqué mi tiempo al arte y la apicultura, ambas actividades conectadas con la naturaleza y los paisajes de mi pintura".

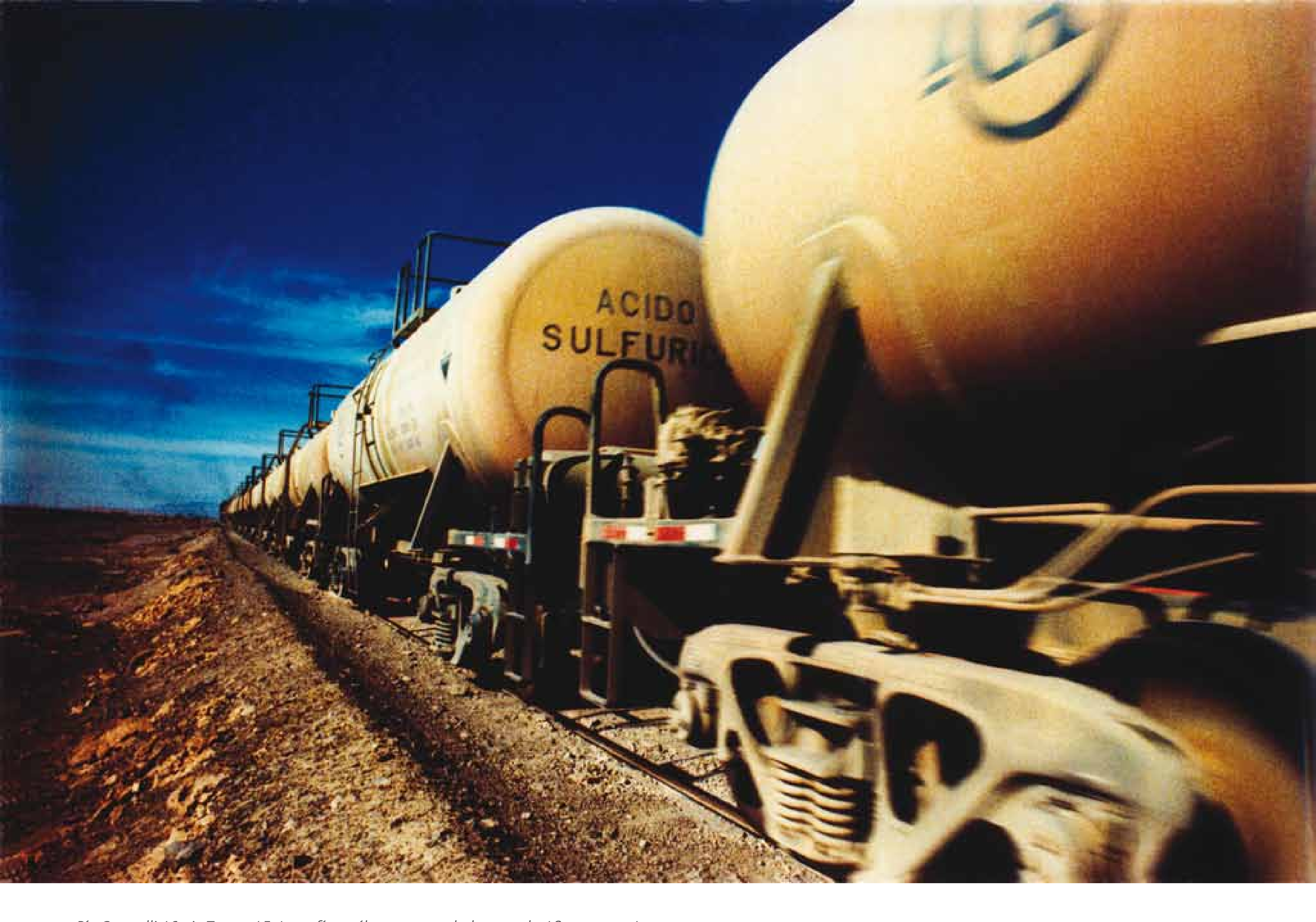
Necesidad

"Para mí el arte es una necesidad personal. Porque de pronto yo me pregunto, ¿para qué hago arte si ya se han pintado cuadros maravillosos? Pero a uno le nace del fondo de su ser dejar plasmado en una tela o en un mármol o cerámica, una parte de su espíritu. Se podría decir que es algo como divino, indescriptible, que simplemente surge y se convierte en un mandato".

Saber

"Siempre he pensando que la vida es corta, y aunque vivamos más que nuestros antepasados, se nos hace corta dada la vertiginosidad con que enfrentamos nuestros complejos quehaceres diarios y cotidianos. No tenemos tiempo para estudiar, por ejemplo, cinco ramas del saber. No hay un filósofo que sea matemático, escultor, pintor y músico. Hay sólo profesiones y profesionales aislados. Uno debería, como los antiguos griegos, saber múltiples disciplinas para poder meditar y adquirir la madurez y lograr una obra de arte superior".

Pía Cosmelli / Serie Trenes / Fotografía análoga con revelado cruzado / 80 x 50 cm / 2005

Pia Cosmelli | 1961

Captura

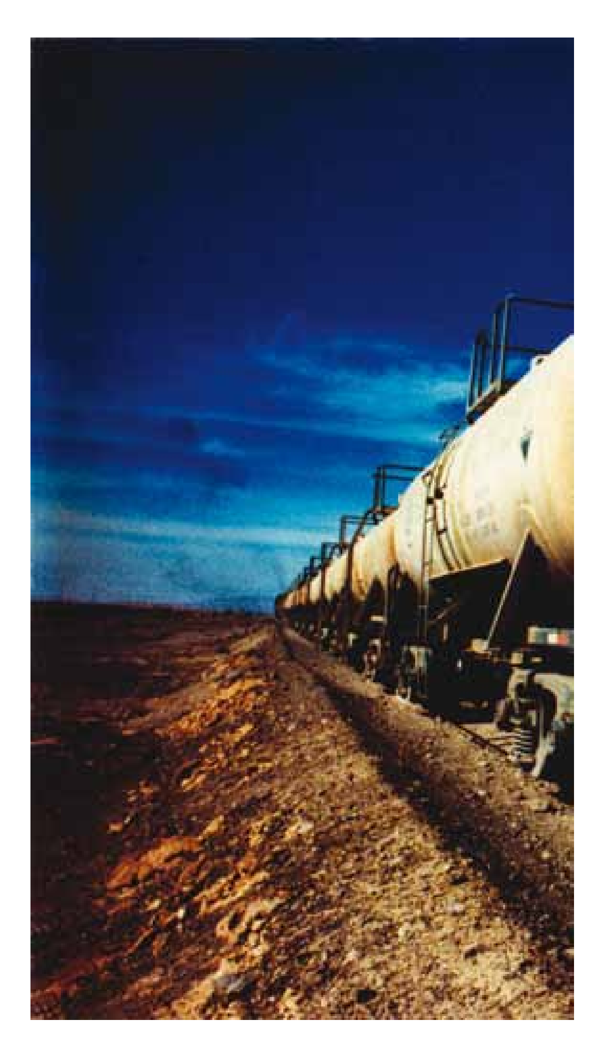
"La fotografía es para mí un sistema de vida, una forma de vida. Una adquiere la capacidad de ver la realidad desde perspectivas diferentes, desde una posición que otras personas no suelen tener. Esa es la gracia de la foto. En esta actividad debemos tener el profesionalismo para involucrar, por ejemplo, a la persona fotografiada en el juego de la imagen hasta capturar su espíritu. Así como el pintor lo logra a través de sus pinceles, nosotros dibujamos con luz. Independiente de hacer fotografías en general, me he especializado en el retrato".

Estudios

"Desde pequeña me atrajo la fotografía. Y ya adolescente, entre 1979 y 1980, estudié en la escuela de Foto Arte de Chile. En la familia hay una tendencia al arte. Tengo una hermana pintora, un hermano arquitecto, un tío escultor, y una prima, en España, dedicada a la fotografía".

España

"Después de mis estudios me fui a vivir a España por cuatro años. Uno con amigos en Madrid, dos en Barcelona y uno en Palmas de Mallorca. Me relacioné con medios de comunicación. Por ejemplo, hice reportajes como ***El retorno del perro al lobo***, un trabajo que resultó muy interesante porque

se supone que en plenilunio los perros se volvían locos como sus ancestros los lobos, por lo que mataban ovejas. Luego vomitaban en las fincas los pelos de las ovejas".

Farándula

"Mi vida como adulta y profesional la inicié en España. Generalmente hacía imágenes para catálogos de joyas de bronce. También hice fotografías a artistas, entre ellas a Lola Flores, cantante de copla, bailaora de flamenco y actriz española, y a Carmen Sevilla, también actriz, cantante, bailarina y presentadora de televisión. Eran imágenes para la farándula española, hoy replicada en Chile. Lo hacía cuando me lo pedían los medios".

Exposición

"La verdad es que en España me fue estupendo. Particularmente en Barcelona, donde tuve la oportunidad de exponer en ***La Pedrera*** o ***Casa Milá,*** uno de los edificios residenciales esenciales del arquitecto Antoni Gaudí, considerado como la obra más imaginativa de la historia de la arquitectura. Es más una escultura que un edificio. Ahí, donde hoy se continúan haciendo encuentros y exposiciones, tenía laboratorio. Luego volví a Chile e ingresé a TVN".

Teleseries

"En el área dramática de TVN hice los libros de ***press–book*** de las teleseries. En ***La Quintrala*** fui la única fotógrafa y fue el primer libro más completo que se hizo. Trabajé ahí casi cuatro años y luego me fui a la jefatura de fotografía de revista ***Caras***. Ahí nos conocimos con la que hoy es mi socia, Daniela Miller. Más tarde juntas armamos un estudio en el barrio Bellavista. De ahí surge nuestro proyecto permanente que se denomina ***De cuerpo y alma".***

Evidencia

"El retrato fotográfico hecho con profesionalismo refleja como es realmente la persona y queda una evidencia que permanece en el tiempo. Ya sea en blanco y negro o color. Ambas técnicas tienen su mérito. Aunque a veces una u otra justifica su uso por el tema que se está abordando".

Carácter

"El blanco y negro no necesariamente tiene más carácter que el color. Ahora, si se trata de digital o análogo, la cosa es diferente. Porque hay otra profundidad. Es como el video y el cine, pero el proceso electrónico digital aún no está bien resuelto. Por ejemplo el rojo, algunas veces, se vuelve medio loco".

Computación

"La última gigantografía que se hizo en Chile en papel fotográfico es una imagen mía tomada para una exposición que se realizó en el Museo Histórico Nacional. Se denominaba ***Retratados.*** Éramos veinte fotógrafos que nos fotografiamos entre nosotros y por sorteo me correspondió a mí misma y después a Daniela Miller. La foto la hice en unas rocas que parecían estalactitas, en Tongoy. Parecía un ser primitivo en tamaño de 180 por 200 cm. Fueron también mis últimas fotografías análogas. Y de la magia de un laboratorio, con sus reveladores y semioscuridad, pasamos a manejar un computador y diversos programas".

Fernanda Isabel Cerda | 1962

Trayectoria

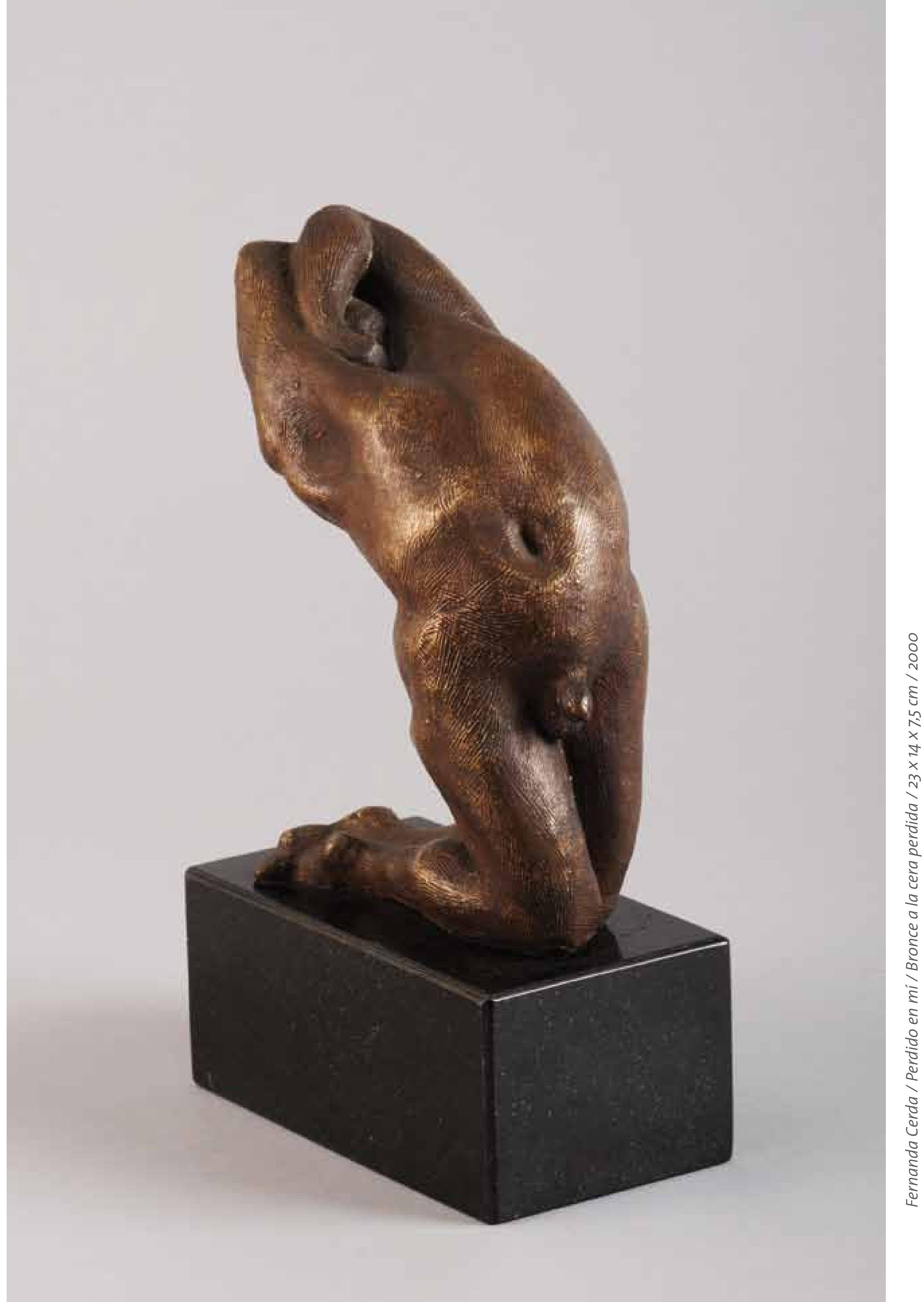
"Mi trayectoria artística ha sido marcada fundamentalmente por lo figurativo. El cuerpo humano es un elemento recurrente en la evolución de mi obra. Con más de 20 años desarrollándome en esta línea, debo reconocer que la experiencia acumulada sumada a la perseverancia y autoexigencia en el oficio, conforman un complemento vital a la hora de obtener un resultado satisfactorio en la obra final. De nada sirven las inquietudes e intenciones por hacer algo si no se tiene lo anterior. Por desgracia no escatimo el tiempo para realizar una pieza ya que ella es producto de un proceso creativo que no está sujeto a plazos, sino a un desarrollo conjunto de situaciones y factores surgidos en su momento de mi mundo personal".

Del alma

"Mis esculturas abordan temas humanos a veces densos y otras no tanto. Los densos me nacen del alma, de esos dolores que uno guarda por siempre y que en ocasiones debemos sacar a respirar para que no nos ahoguen. Luego también dialogo con ellas sobre nuestras contradicciones, limitaciones, creencias, prejuicios, máscaras, verdades o mentiras".

Desnudos

"En un período pasado realicé mucho desnudo masculino. En ellos combiné temas personales y acontecimientos vinculados a temas sociales e históricos. En el 2000, ***El Condoro***, tres hombres de pie desnudos enfrentándose a un

Fernanda Cerda / Perdido en mí / Bronce a la cera perdida / 23 x 14 x 7,5 cm / 2000

careo delictual; otra, ***La Sentencia***. uno de los tres hombres anteriores, esta vez siendo sentenciado frente a una suerte de presentación escenográfica de jueces en metal. Otros cinco personajes de dudoso aspecto, también en bronce, fueron una interpretación personal de lo que hemos creado como sociedad: ***Batman,*** héroe ficticio, musculoso, pero gay en este caso; un ***Minotauro*** como un producto de Paul Schaeffer; un uniformado desnudo sin rostro pero con gorra, charreteras, correas y un arma; en otro un ***Majin Boo***, personaje bestial de la serie animada ***Dragon Ball Z***, o un violador llamado ***Cariño Malo,***repelente e irreverente con su pene erecto, siempre listo, nunca arrepentido de su cometido".

Opciones

"Intenté en ingeniería pero no me resultó. El diseño, tampoco. Hasta que llegué a licenciatura en arte. Ahí me quedé y opté por escultura, especialidad que estaba por cerrar en aquellos años, 1986, en la Escuela de Artes de la Católica. Entré junto a Carlos Fernández, Marcela Correa, Pablo Rivera y otros plásticos".

Maestros

"Tuve algunos maestros que me enseñaron algo del lenguaje escultórico, empezando por Hevia, Galaz, Gazitúa, Puelma; tuve empatía con la persona y obra de Mario Irarrázabal y también Osvaldo Peña. De todos ellos rescato aciertos importantes y un gran aporte al arte nacional".

Simposios

"Fue Francisco Gazitúa con sus simposios quien nos dio esperanzas y guía de Maestro. Nos hicimos sus amigos y él vio nuestras carencias y las ganas de aprender. Nos condujo hacia la piedra y a descubrir los secretos de la madera. Gracias a esos encuentros que organizó se empezó a mover más el área de la escultura y si bien la carrera se cerró por varios años, Francisco estaba produciendo algo importante en el país".

Sin aprender

"El ser humano no deja de sorprenderme, por ser tan opuesto a sí mismo en diferentes circunstancias, capaz de matar a quién dice amar, envidiar a quien dice admirar o mentir a quien dice respetar y, tal como las hojas de un árbol seguimos reproduciéndonos, vivimos y morimos contra viento y marea sin aprender nada de los temporales pasados. Algo de eso aprendí cuando hice clases de arte en un recinto de reclusión para jóvenes de alto riesgo en el 2009".

No somos malos

"Todo lo que ocurra al ser humano me impacta y seguiría haciendo clases a jóvenes de alto riesgo para ayudar en algo y aliviarles su alma tan atropellada. En tanto en mi mente igualmente seguirán naciendo nuevas esculturas como en una feria de sorpresas y eso es algo que realmente me divierte de la creación. De pronto me vi enfrentada al ser humano y al delincuente y entre esas dos variables fui descubriendo al ser humano que hay en ese delincuente. Entonces en un momento me declaran: ***profe nosotros no somos malos, tuvimos mala suerte".***

Livia Keller / Memoria tras – lúcida / Vidrio termo – moldeado / 40,5 x 50 x 174 cm / 2010

Livia Keller | 1962

Arte

"Mi lenguaje es el arte, es mi ser, mi pertenencia, mi óptica. Es mi forma de reflexión, de introspección, de conexión con el todo, con la fe. Pertenece a mi ADN, como lo es ser judía, o ser mujer".

Vidrio

"Hace años canalizo mi propuesta artística a través vidrio como soporte artístico, por sus características como la transparencia o la fragilidad. El vidrio obliga a solucionar de otra forma los desafíos estéticos y su transparencia hace que la obra dialogue constantemente con su entorno".

Objetos

"En mi obra personal desarrollo una serie con imágenes de negativos en vidrio, de fotografías de la familia y su entorno, tomadas por mi padre en el año 36, en Alemania, antes del Holocausto. Paralelamente gozo con los desafíos creativos que implica crear cosas diversas, desde un objeto utilitario hasta un mural".

Colores

"En la pintura sobre bastidor, al igual que en el vidrio, paso de la sobriedad absoluta en trabajos restringidos a la gama de grises y negros, a crear obras de explosión de color. Me apasiona el color y los negros y grises, logrando armonía en una obra que explota alegría o fuerza absoluta en una monocroma".

Figura humana

“En mi pintura es protagonista la figura humana, y aunque también hago obras donde el protagonista es el color en el vidrio, la imágenes fotográficas con figuras humanas han venido a ***tomarse*** el espacio en el vidrio. Me intrigan las personas, su historia, su alma, lo que mueve su vida y esa inquietud la plasmo en el arte”.

Experimentación

“He experimentado con diversas disciplinas, aguada china, vidrio solado, serigrafía, escultura en arcilla, entre otras. Yo observo mucho, pregunto a distintos especialistas y luego hago pruebas. Estas experiencias son siempre sumatorias, acumulativas. Y como todo en la vida son para continuar creciendo, enriqueciéndose y generando nuevas etapas”.

Pintura

“La pintura tiene para mí la capacidad de conducirme a un estado de silencio, de intimidad casi dolorosa de mi ser. El vidrio, por el contrario, es transparente, liviano, alegre, lo que queda expresado en los intensidad de los colores, que se funden, en el calor del horno, donde el material alcanza su propia vida y devuelve una obra de arte, única e irrepetible”.

ADN

“Nunca pensé estudiar otra cosa que no fuera arte, era obvio para mí. En mi entorno, de pequeña, mi madre y mi padre priorizaban la cultura, la música, los libros. Única referencia artística en la familia, mi padre: bueno para el dibujo y la interpretación musical. Por tanto del colegio salí directo a estudiar arte”.

Estudios

“He hecho un camino largo para llegar al encuentro con el vidrio. Titulada en la Universidad de Chile, al día siguiente me fui a Israel a continuar estudiando. Ingresé a Betzalel, la escuela de arte de la Universidad Hebrea en Jerusalem, muy connotada por su nivel; continué estudiando, tomé muchos seminarios, entre ellos uno, de un día, en vidrio. Eso fue ya hace más de 14 años. Todo lo que he estudiado después, por ejemplo un postítulo en Artes en la Universidad de Chile y Vidrio Soplado en Chicago, ha estado enfocada a perfeccionar la técnica del vidrio”.

Cualidades

“Somos pocas las artistas que trabajamos con la materia del vidrio. Mi formación de pintora me permite enfocarlo desde dicho punto de vista para la aplicación del color. Su transparencia realza los colores y le da una luz maravillosa. Es ***la*** cualidad del vidrio. Pero es un proceso largo de ensayo y error. Además de tolerancia a la frustración, porque de pronto una advierte que ***la obra,*** en la que tanto has trabajado, después de horas de estar en el horno... se ha quebrado”.

Madre

“Cuando Dios me dio el regalo maravilloso de ser madre, a pesar de seguir creando, prioricé esa condición, al arte. Hacer arte demanda mucho tiempo, reflexión, experimentación y luego concreción de la obra. Esto, naturalmente, no impidió que, sin abandonar el compromiso con mi hijo, hiciera un postítulo en la Universidad de Chile”.

Daniela Miller | 1963

dmiller

Diferencia

"La fotografía del aficionado no comunica o bien muestra lo que ya se ha visto. Bajo una mirada profesional es distinto porque se aprende a buscar el lado diferente del objeto, situación o persona fotografiada. Se mira de muchos ángulos diferentes y cada ángulo tiene su encanto y sus fealdades".

Memorial

"La fotografía tiene un sentido memorial. En el documental ***La ciudad de los fotógrafos,*** la madre de un detenido–desaparecido decía que no tener foto de la familia es como no haber formado parte de la humanidad. Y explicaba ella que sin una imagen, sin un registro, no podía demostrar que una persona había existido. Eso me hace sentido. Eso para mí es el valor enorme que tiene la fotografía".

Fotoarte

"Se está teniendo un reconocimiento cada vez más grande de la fotografía como una expresión artística. Ya en algunas escuelas de Arte han incorporado la mención, lo que antes nunca sucedió. El interés no es muy alto entre los estudiantes porque aparece como una actividad menos remunerada que una pintura o escultura. Pero pienso que el soporte natural de la fotografía más que una galería, son los libros. Suelen ser atractivos para la gente".

Daniela Miller / Progreso / Foto emulsión / 23 x 30 cm / 2004

Milésimas

"El fotógrafo profesional debe tener la destreza de usar en un momento sólo una milésima de segundo para captar una determinada situación o un retrato. Como decía Henri Cartier–Bresson, fotógrafo francés considerado el padre del fotorreportaje, esa milésima de segundo es donde se junta el cerebro, el corazón, y el obsturador. Una atina ahí o no. Por eso hay fotografías tan impresionantes donde fue congelado un segundo de vida o existencia de algo".

Normas

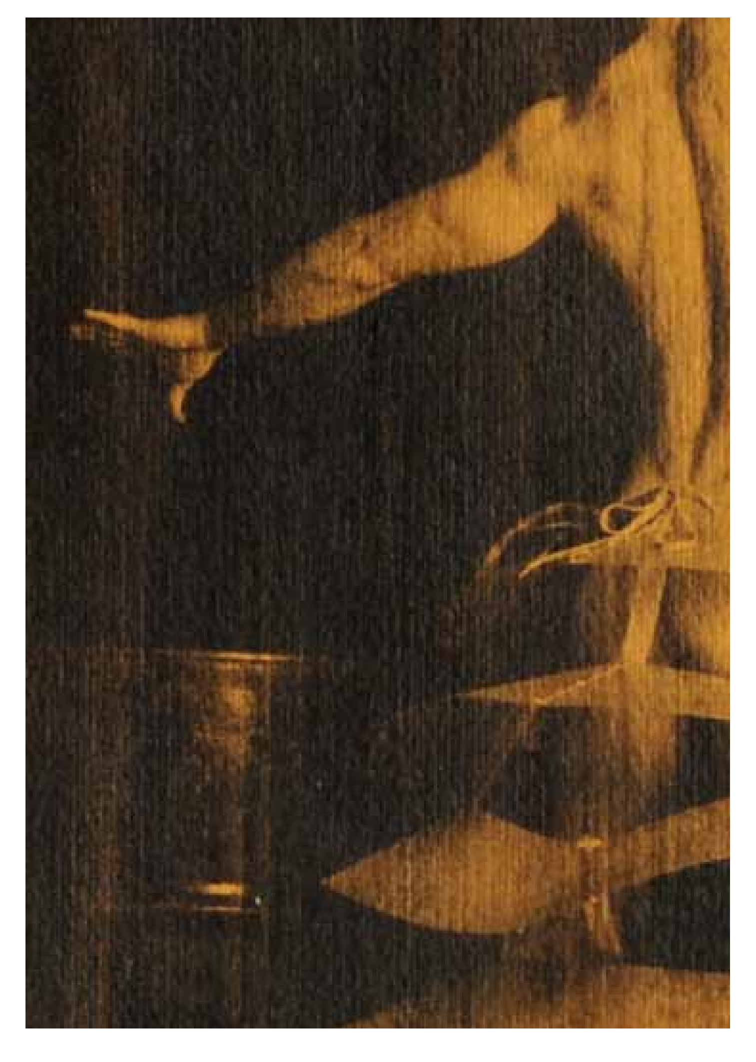
"La manipulación fotográfica por vía de artilugios electrónicos, tema que no sólo ha estado de vigencia noticiosa en Europa sino también en Chile luego del ***borrado*** de algunos kilos a la imagen de una conocida animadora en la portada de una publicación, hace muy importante que se legisle al respecto y se obligue a reconocer que, cuando se ha hecho, se informe de la intervención de una imagen comercial, y se considere como antiético que tal acción se realice en los medios periodísticos impresos por constituir éstos, por lo general, material de consulta histórica. Porque al pasar los años ¿cómo se podrá establecer cuál era la realidad y cual la fantasía?".

Blanco y negro

"Para mí el blanco y negro tiene el valor de obligarme a trabajar con contraste de iluminación que, naturalmente, se da mejor que en el color. Este último tiene más tonalidad, más gamas y eso lo hace más atractivo. En cambio en el blanco y negro justamente hace más atractiva una foto donde haya más contraste entre luz y sombra. Eso le da todo el carácter a la imagen".

Futuro

"Creo que la actual masificación de la fotografía digital, que en un momento nos perjudicó notoriamente en nuestros ingresos, finalmente nos contribuirá favorablemente a quienes somos profesionales. Porque ese mismo acercamiento que la gente ha tenido con la fotografía dará el inicio al reconocimiento del talento. La gente ya se da cuenta que con una cámara de regular a buena calidad, pero no profesional que tiene un alto precio, puede obtener imágenes familiares y de situaciones diversas, pero que son diferentes a las que toma un fotógrafo porque transmite algo distinto, provoca un impacto".

Inicios

"Estudié publicidad en la Escuela de Mónica Herrera, jurando que eso sería mi camino. Hice mi práctica en una agencia de publicidad y luego estudié fotografía con Juan Domingo Marinello y Bob Borowicz. Colaboré en TVN y ahí conocí a Pia Cosmelli, con quien nos hicimos amigas más tarde en la revista ***Caras.*** Con el tiempo nos asociamos en un proyecto común. Sigo haciendo clases en la universidad, y además tengo mi propio Taller–Escuela donde me siento más libre para enseñar a quienes realmente sienten la vocación por esta fascinante carrera".

Joaquín Mirauda / Silueta / Mármol de Carrara con base de granito negro / 44 x 20 x 13 cm / 2010

Joaquin Mirauda | 1963

Privilegio

"Tener la capacidad de ***crear*** es para mí un privilegio. El arte es poesía en su máxima expresión. En la escultura, por ejemplo, es volumen, espacio y luz; sin embargo mi poesía la manifiesto mediante la diversidad, de ***herramientas,*** técnicas y conceptuales que me lleva a definir una obra. A veces me es difícil representar o más bien interpretar con palabras lo que estoy mostrando a través de la forma. Me cuesta el verbo. Sin embargo, mi poesía creo poder expresarla en volumen. Mi base escultórica es la figura humana, como medio de expresión, sobre todo la forma femenina".

Diálogo

"Principalmente prefiero la piedra por considerarla misteriosa en su edad y naturaleza. Luego, me dejo llevar por lo que me sugiera la forma naturalmente desgastada. En mi taller, con tranquilidad y tiempo, comienzo a descubrir sus secretos; forma sugerente, color, dureza y calidad en brillo".

Belleza

"En la expresión femenina me atrae especialmente su belleza, la armonía y su movimiento. Manifiestamente he tenido un acercamiento a los clásicos. Fue la partida de mi incursión en la piedra el año 1995, con un cambio natural de maduración en la técnica que me ha permitido ***soltarme*** de lo clásico, llegando a una abstracción, a partir de lo figurativo. Busco la armonía en la continuidad de la línea en la forma".

Comunicación

"Hay un juego con el material que se obtiene de la naturaleza. La idea es, por ejemplo, dejar tal cual como se encuentra una parte, o ***cara,*** de la piedra y sólo evidenciar, en la otra parte, cómo el hombre con su creatividad logra intervenir en ella, en ese material milenario. Demostrar cómo se puede trabajar en un material tan ríspido. Es por eso que cuando comienzo una obra no tengo un tema preestablecido. Me nace. Me dejo llevar por la intuición y trato de rescatar lo mejor que me ofrezca el material".

Luz

"El efecto me lo da la luz, siendo la base para el volumen. Luego de mi experiencia con variedad de material pétreo, estoy incursionando paralelamente con el bronce. Este material me permite a través de las diversas pátinas, lograr otras intensidades con la luz".

Inicios

"Estudié Dibujo Académico en el Taller del profesor Humberto Zaccarelli a la edad de 11 años. Luego ingresé a la Escuela Experimental Artística, de la comuna de La Reina, un colegio municipal ejemplo en el país y del cual me siento orgulloso. Allí aprendí los fundamentos de pintura, grabado y escultura. Y egresé como Técnico en Artes Visuales con mención en Escultura. Me especialicé en el trabajo en piedra y modelado en arcilla, que fue fundamental. Más tarde amplié mis conocimientos en el Curso de Extensión y Capacitación, dictado en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile impartido por el profesor, Víctor Mena, lo que me ayudó a definir mi camino".

Programa urgente

"Creo que es fundamental que el Ministerio de Educación cree un Programa Nacional para rescatar jóvenes talentos que puedan estar perdiéndose ante la falta de opciones de seguir una especialidad como artesano, escultor o pintor. Estos jóvenes sobresalen ya en los primeros años de Educación Básica o bien despierta su creatividad durante su adolescencia en la Enseñanza Media. Esa creatividad puede canalizarse a través de escuelas como la de La Reina. También puede crearse en los Politécnicos la carrera de técnico en Arte o Artesanía. No es posible que una masa importante de jóvenes de enseñanza media tenga como única meta la Universidad. ¿Qué relación hay entre la oferta de carreras universitarias, el número anual de egresados y la demanda del mercado por profesionales? El joven que sale del colegio con disciplinas artísticas tiene mil opciones para sobrevivir y superarse de manera independiente con su creatividad, porque todo ser humano en algún momento tiene necesidad de arte para satisfacer su espíritu".

61

Víctor Venegas | 1963

Víctor Venegas E.

Hiperrealismo

"La pintura hiperrealista fundada en los Estados Unidos tiene muchos detractores. Dicen que los cuadros parecen fotos. Pero tiene también muchos seguidores. Los que somos pintores de este estilo nos basamos como modelo en fotografías que nosotros mismos tomamos. La foto sólo nos sirve como referente porque después se compone o descomponer el modelo cuando se pinta".

Autodidacta

"Ser autodidacta para mí ha sido una tremenda bendición. No estoy enmarcado en ningún esquema, sino más bien me siento con libertad de pintar a mi antojo sin pensar en agradarle al público sino más bien superarme cada día, entendiendo que estoy en una competencia y que no es con otros artistas sino conmigo mismo".

Formación

"Creo que el artista nace. Sin embargo necesita formación que puede ser académica o, en mi caso, la escuela de la vida y la ayuda de algún maestro. En los años ochenta conocí al pintor Oscar Anguita Costa quien me impulso a pintar con óleo. Desde Angol viajaba a Santiago casi todos los meses a compartir con él y a aprender lo que más pudiera".

Víctor Venegas / Tenazas de fragua / Óleo sobre tela / 90 x 70,5 cm / 2010

Trabajo
"Antes de comenzar mi día de trabajo hago una oración a Dios pidiéndole que me guíe en mi quehacer. Trato de trabajar a diario con mucha disciplina. Normalmente pinto entre 6 y 8 horas, pero a veces mi entusiasmo me lleva más allá. Cuando termina mi jornada sólo deseo un nuevo amanecer para continuar pintando".

Recolección
"Me impresiona el efecto que produce la corrosión en los objetos, especialmente cerraduras y aldabas. Yo pensé que paisajes y naturalezas muertas son pinturas de muchos artistas. Y buscando modelos me di cuenta que están en todas partes: en las murallas, en el suelo, en los vertederos".

Compartir
"Siempre he entendido que el talento es para compartirlo. A mi amigo Oscar Anguita un día le pregunté cómo podía yo retribuirle lo que tanto hizo por mí y me respondió: ***Hijo, me voy feliz de este mundo si tí haces con otros lo mismo que yo hice contigo.*** Esa frase se ha transformado para mí en una forma de actuar frente a la vida. Por eso he ayudado con mucho agrado a jóvenes talentosos que necesitan apoyo".

Familia
"Creo firmemente en el amor y en la familia. Tener una buena compañera es fundamental para ser artista. Un día encontré una puerta vieja con muchas escrituras y se me ocurrió cambiar los nombres y plasmar en un cuadro el ***Yo te amo*** como una alusión directa al gran amor que siento por mi esposa".

Inspiración
"Me siento muy bendecido por Dios, pues la pintura me ha permitido por 25 años sostenerme junto a mi familia. No concibo la idea de que para pintar debo estar en un momento de inspiración, para mi cada día es una inspiración".

Excelencia
"Me gusta trabajar con excelencia. Creo que es una de las herramientas para tener éxito en la vida. Estoy cierto que mi forma de ser no es común, pero ante Dios es la correcta y eso es lo que me importa. No puedo pretender agradarle al mundo si antes no he actuado conforme a lo que Dios me pide".

Vida y esperanza
"Siempre he sido una persona de fe y creí que las tragedias de la vida nunca me alcanzarían. Me sentía muchas veces impotente frente a tanto dolor y sufrimiento que existe. Sin embargo, llegó mi día. En un par de horas el fuego consumió mi casa, bienes, taller, obras, todo. Es el golpe más duro recibido en mi vida. Pero siento haber renacido. Dios me ha dado otra oportunidad. Perderlo todo y quedar vivo con mi familia es el mayor premio que he podido recibir. Vida es esperanza, sueños, futuro. He retomado la pintura con más fuerzas que nunca. Hoy siento que lo más grande del mundo no es cuanto tengo sino a quien tengo. Mi ciudad sintió mucho dolor por mí y gracias a su gente hoy estoy nuevamente de pie. Y aunque parezca incomprensible estoy más feliz que antes porque sí soy profeta en mi tierra".

J. Wörner / Cabeza de árabe 2 / Óleo sobre tela / 38 x 44 cm / 2001

J. Wörner | 1964

Relación cultural

"Para mí el caballo tiene un inmenso significado en tanto su relación cultural con el ser humano. Su presencia como animal colaborador del hombre viene de miles de años. No se podría imaginar el desarrollo de la humanidad sin este animal. Incluso la tecnología pasó a considerarlo referente de una medida de fuerza. De ahí nació mi interés por retratarlo".

Arte milenario

"La pintura ecuestre tiene larga data. En Europa es una escuela desarrollada hace siglos, particularmente en Inglaterra, Francia y Holanda. En Chile este tipo de pintura no había sido suficientemente desarrollada a nivel del retrato propiamente tal. El desafío fue pintar caballos, aprender su anatomía, morfología, colores, actitudes y, después de eso, hacer retratos de caballos específicos, de propiedad de personas que se vinculen con ellos, que los conocen tanto como a sus propios hijos".

Rasgos

"Normalmente antes de la entrega final de un retrato, se exhibe al cliente la pintura que ha encargado, con la finalidad de recibir alguna observación o comentario referente a la anatomía, color o detalle particular de su caballo. En una oportunidad presenté al propietario de un caballo de salto la obra en la reunión previa a la entrega final y me dijo: ***la mirada de mi***

mejoría la inquietud por la pintura se mantuvo y pasé al óleo. Pero en Curacautín, donde vivía, no tenía acceso ni a materiales, galerías, clases ni maestros. Disponía sólo de revistas y libros. Y con eso me inicié. Hacía también marinas y paisajes. Pero en un momento puse mi atención en los caballos. El cambio tuvo mayor acogida. A la gente le llamó la atención mis caballos y la técnica utilizada".

Misión

"Para mí la pintura se ha transformado de cierta manera como el principio y el fin de mi existencia. La pintura es lo que tengo que hacer, es la misión que yo debo realizar en este mundo, entregando lo mejor de mí. Voy a ser siempre un agradecido de Dios por haberme escogido para tener este talento. Me siento depositario de un regalo divino al cual tengo que responder aportando con mi trabajo. Ahora mi desafío es poder enseñar. Transmitir lo que sé, en un acto de trascendencia y herencia artística".

caballo es distinta. Fíjese bien en la fotografía... Y era efectivamente diferente. Por eso el desafío, desde este punto de vista, es muy grande".

Únicos

"He retratado caballos corraleros, fina sangre ingleses, hannoverianos, andaluces y árabes que son, básicamente, los que predominan en las temáticas que realizo. Para el común mortal, mirar uno de éstos ejemplares es ver un animal simpático asociado con diferentes actividades. Pero para su propietario no. Su caballo o sus caballos son únicos e inconfundibles. Ahí es donde yo debo entrar en la particularidad de éstos, en su propia identidad que, en verdad, cada animal posee. El desafío es que el propietario no vea un cuadro que represente un caballo; lo que se debe lograr es abstraerse de la obra pictórica para que pueda apreciar, realmente, a su caballo".

Identidad

"En una oportunidad retraté tres hermosas cabezas de yeguas árabes en un mismo cuadro. Me fueron descritas en detalles sus ***personalidades*** para reflejarlas en la pintura. Todas eran del mismo color con una mancha blanca muy similar en la frente. Cuando el cliente vio el trabajo las identifico perfectamente. En cambio otras personas al mirar la pintura, preguntaron: ¿por qué en un solo cuadro pintó tres veces el mismo caballo?".

En movimiento

"También pinto caballos libremente. Es una opción artística menos rígida, donde me apoyo en fotografías que he tomado para luego hacer la composición, sea que los sitúe en una pradera o en una playa, por ejemplo. Juego en la forma como entregar la imagen al espectador. A mí me interesa el movimiento dado por el desarrollo de la musculatura".

Autodidacta

"Por razones de salud a los 14 años estuve un largo tiempo postrado en cama. Para acortar la convalecencia opté por pintar. Comencé con temperas y motivos religiosos. Luego de mi

Pilar Landerretche | 1966

Caballos

"Los caballos fueron una consecuencia de la figura humana. Partió de un proyecto que elaboramos cinco artistas, dos escultores y tres pintores. Hicimos un circuito de arte sobre la base de la tragedia en verso ***Bodas de Sangre*** de Federico García Lorca. Y leíamos la obra. A mí siempre me han gustado los caballos y me quedé prendada de la imagen y simbología que representa este animal en la obra. Allí tiene un rol bastante protagónico. Casi humano, al ser cómplice de los novios. Fue cuando me propuse hacer un caballo humano. Quise invertir el concepto de los mapuches que al ver a los españoles pensaban que jinete y caballo eran un todo. Y entonces hice mis caballos alargados y en actitudes tan humanas como refregándose los ojos".

Encargos

"Me cuesta muchísimo ***crear*** por encargo. Es un ejercicio al que tengo que meter mucha cabeza y no me gusta. El gran desafío para mí es poder crear bajo cualquier circunstancia y/o contexto, abstrayéndome de la presión, y poder lograr la meta. Pero es un camino difícil. Porque en el encargo se siente la responsabilidad de cumplir las expectativas de la persona que pide el trabajo espera de una, porque confía en mi trabajo. No se trata de hacer para otro lo que una quiera, sino hacer y responder a lo que ese otro espera que se haga".

Pilar Landerretche / Pareja de “seres” / Bronce fundido con base de fierro / 30 x 21 x 10 cm / 2010

Infancia
"El arte siempre estuvo presente en mi vida. Viví mi infancia en Arica. Allí desarrollé mucho la creatividad. En ese tiempo no existían los ***mall***, ni grandes tiendas. Solamente teníamos una playa para la contemplación. Mi papá ayudaba a restaurar cuadros, y estaba muy metido en el tema artístico y eso, por consecuencia, me acercaba a mí también".

Decisión
"Seguí la carrera de pedagogía, hice clases en un colegio, me frustré cuando no encontré espacio para la creatividad y tampoco dinero para hacerlo. Tuve mellizos, luego enfrenté un quiebre matrimonial con separación y, entonces, me detuve y me dije: ***¡quiero ser escultora y voy a ser escultora!*** Yo había hecho algunas figuras para mí. Pero la decisión ahora era hacer una carrera, a esa altura de mi vida, con dos mellizos de dos años y una niñita de tres. Ingresé a un taller, e informé a todos mis amigos y conocidos que si querían hacer un regalo se acordaran de mí. Y lo hicieron y así empecé. Luego llegué con mis obras a una galería y después a otra. Y terminé esa etapa exponiendo en Nueva York".

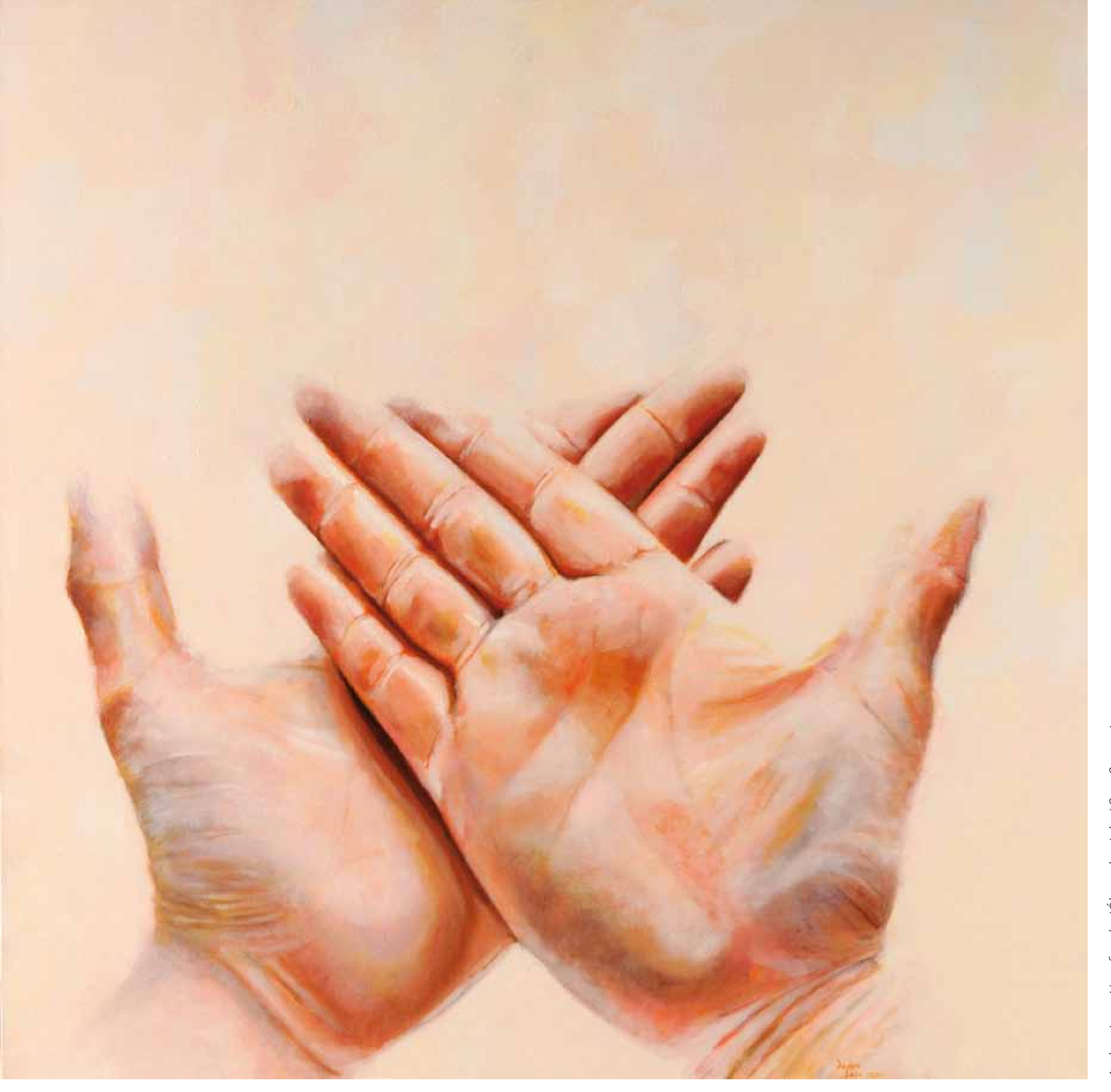
Afortunada
"Si yo hiciera una evaluación, puedo decir que me siento afortunada y muy agradecida. Si tuviera que buscar una palabra para describir mi trabajo es sólo ***gratitud***. Porque crear algo que pueda conmover a otro y que el otro quiera lo que uno ha creado, y más encima poder vivir de lo que una hace, es un privilegio".

Origen
"Tengo una mezcla súper fuerte: soy mitad mapuche, mitad vasca. Mi abuela me decía de la vida: ***chuzo y pala.*** Así empezó mi trabajo en la escultura. En el hacer, en la constancia, en la permanencia, en la rigurosidad, en el trabajo, en tener una rutina e ir todos los días al taller a hacer, deshacer. Y así puedo ver los resultados que han ido surgiendo y que muchas veces me sorprenden".

Educación
"El arte desarrolla la creatividad, la sensibilidad, la empatía con el otro. Es algo muy profundo y en los colegios falta incorporar el complemento, entre la entrega del conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. Hasta hoy a las clases de arte no se les da el valor real. El ***arte*** es un simple ramo más, sin la categoría que tiene para el alma y los sentimientos del individuo. ¿Cómo no entienden eso los teóricos de la educación?"

Creatividad
"El desarrollo de la creatividad es una herramienta de vida. No es necesario que los niños sean artistas. Yo trabajé con niños y el arte puede ser hasta sanador. También lleva al concepto de la globalización. Por eso es fundamental agregarlo en los colegios. Un profesor creativo tiene herramientas para hacer clases entretenidas, evaluar de forma distinta, sentir a los alumnos de manera diferente".

Andrea Lazo / La ofrenda /Óleo sobre tela / 80 x 80 cm / 2010

No elegí ser artista

“Hace algunos años cuando escuché que me definían así, me resistí. Mi trabajo sólo era un medio de expresar mi sensibilidad, de mostrar el permanente bombardeo de imágenes, mensajes, ideas, emociones que saturaban el pensamiento y demandaban con urgencia manifestarse. Cuando acepté la responsabilidad de mi ser sensible, cuando entendí que no tenía opción, entonces el arte se transformó en mi quehacer diario y yo en artista”.

Mi trabajo

“En mi trabajo visual mi formación como diseñadora gráfica es notoria en como enfrento la concepción del espacio, la búsqueda de una armonía minimalista, la limpieza de los espacios, la simetría y la composición equilibrada. Muchas veces prima la gráfica por sobre la plástica. Mi técnica, minuciosa y controlada, deja poco espacio para los trazos espontáneos y sueltos. Mi inquietud es permanente por perseguir la perfección del mensaje, de la idea, de la imagen, de la técnica, el formato, de cualquiera de los componentes de la pieza que potencie las emociones del receptor del trabajo, y que denote una estética personal y un sello propio”.

Obsesión

"Los artistas generalmente nos obsesionamos con algún tema. En particular para mí ha sido la visión micro del mundo, las texturas, volúmenes, colores. Veo belleza en detalles que pasan inadvertidos, congelando tiempo y espacio. Mi interés está en el detenerse, hacer la pausa necesaria para ver la luz o el color del instante. Es mi manera de revelarme a la urgencia, a la superficialidad del apuro. Mis imágenes son de lo cotidiano, de lo que nos rodea, de aquello que no vemos porque estamos afanados en el hacer. Ya no nos miramos a nosotros mismos, no nos vemos, nuestros cuerpos pasaron a ser objetos y nuestras manos sólo instrumentos de trabajo".

Cuerpo

"Al enfocarme en la idea de expresar como veía al hombre, al ser humano, llegué al desnudo, a la piel. Busqué en la volumetría y el color probando diversas técnicas y formatos, pero de alguna manera la síntesis del mensaje aún no me satisfacía. Mi propuesta siguiente: un detalle del cuerpo, un símbolo, un icono que representara al hombre; la mano. Herramienta de trabajo, nexo de afectos importante e instrumento de comunicación. Cada mano tiene características propias; delatan el sexo, el oficio y rasgos de la personalidad, tiene propiedades energéticas que permiten la sanación del cuerpo y el alma. Quise llamar la atención del valor y potencia de este instrumento mágico que tenemos y que podemos aprender a apreciar".

Reemplazo

"Para mi trabajo hago estudios y me formo una imagen previa, saturo mi inconsciente con información expresiva de lo que quiero decir y como lo puedo trabajar, pero mi subconsciente artista me reemplaza y... la noción del tiempo se detiene y fluyen imágenes y colores".

Pamela Galleguillos | 1968

Armonía

"Trabajo la figura humana porque me interesa mucho la armonía en el ser: cuerpo, mente y espíritu. Ingresé al mundo de la escultura hace cinco años. Es un tema basado en la dualidad de las personas y de cómo podemos ordenarnos interiormente. Así lo he expresado a través de mi escultura, tomando el cuerpo femenino por la belleza y delicadeza que éste tiene, buscando que al observador le llame la atención la belleza, armonía y equilibrio pero, además, encuentre en ese conjunto de características un mensaje. Esto es fundamental".

Dualidad

"Siento que los seres humanos tenemos una gran lucha interna. Son dos fuerzas siempre poniendo ante nosotros las decisiones de la vida y esa ***dualidad*** se puede presentar en distintos niveles, dependiendo de la evolución de cada persona. En la serie denominada, precisamente, Dualidad, las obras presentan la figura en dos actitudes distintas. Para mí la realidad humana es un poco de eso. La parte que funciona con nuestra mente, con nuestras emociones. A la otra, al espíritu, le damos poco valor. Sin embargo, es la más importante. Las figuras de mi obra buscan ilustrar eso y la lucha por el equilibrio de ambas".

Pamela Galleguillos / Extensión dual. Serie Dualidades / Bronce fundido con pátina / 27 x 23 x 9 cm / 2009

Herramienta

"El arte para mí es una herramienta importante para llegar a la gente a través de lo bello. Hoy día el arte es un poco agresivo. No se trabaja una escultura armónica como para que la gente al mirarla disfrute y que no se vea involucrada en una expresión de protesta o de ira por algo".

Cerámica

"Empecé el año 1994 con el arte en la cerámica. Me inicié con pasta cerámica en baja temperatura, con la talla en la arcilla, modelado y luego me introduje en el mundo de la química y comencé a crear nuevas fórmulas, nuevos esmaltes con colores, texturas y acabados propios creando mi línea de pinturas. Entre mis experimentaciones le agregué a la arcilla otros elementos, específicamente aplicaciones en metal de bronce. Ahí descubrí este metal, el cual me llevó a introducirme en el mundo de la escultura".

Entrega

"La escultura es un disciplina artística difícil, particularmente cuando se trabaja el bronce, porque no depende solamente de las manos del artista. Cuando se modela la obra aparece la creación del escultor, pero al llevar la obra al final hay otros pasos. El proceso es largo y costoso, demanda tiempo y sacrificio, paciencia en la espera. Y es donde, sólo en una obra, se deja toda la energía, se produce una entrega total, absoluta, hasta verla terminada. Es como tener un hijo".

Escultora–mujer

"Diría que es más complicado ser artista –escultora– mujer. Sobre todo con un hogar, hijos y cumpliendo el rol de mujer. Cuesta mucho. Y si se quiere vivir de esto, más aún. Yo trato de vivir de mi actividad como artista. En mi primer año escultórico participé en una exposición colectiva. Pensé que no vendería por ser una recién iniciada. Durante la muestra se acercó un señor a la obra que exponía. Era un torso mitad hombre, mitad mujer, fusionados, con nombre ***Compenetrados***. Me dijo que se había enamorado de la escultura y preguntó de quién era. Obviamente, le dije: mía. Y me la compró. Quedé sorprendida. Más que por el dinero recibido, por el hecho de haberse enamorado de algo que yo hice".

Mujer/Artista

"Es difícil separar la condición de mujer con la de artista. Me ha costado, pero me he dado tiempos para el arte. Tengo una hija de 19 hasta un niño de 10 años. Entonces, durante toda mi vida, desde que hacía cerámica, me he organizado regalándome horas en las mañanas, apretando y repartiendo el tiempo para crear, para conectarme. Porque como todos los artistas, necesitamos cierta soledad para crear. Y me ocurre que la mujer de la casa nunca se desliga de la mujer artista. Y he alcanzado la capacidad de extender mi período de creación en medio de las actividades. Me cuesta, pero en lo cotidiano me organizo bien, y declarando que pude haber faltado algunas veces al rol de mamá por dedicarme al arte en la escultura, también destaco que es un don, un regalo de Dios".

Victoria Luvecce / El vuelo / Bronce fundido, fierro y madera / 71 x 40 x 17 cm / 2009

66

Victoria Luvecce | 1968

Victoria Luvecce.

Plenitud

"El arte y la escultura me hacen completamente plena. Es mi forma de vida y muchas veces resulta difícil que el común y corriente de la gente lo entienda. Porque ser artista mujer tiene una connotación de bohemia, de la que no se hace cargo de sus deberes en el hogar, de la que se va. Quizás se mira como una actividad muy lúdica, sólo aceptable como una entretención, un hobbie, pero no como una forma de vida. Y para una, como artista, es una forma de vida. Es lo que una es. Y no es más que eso. Porque yo no digo que soy artista porque ya me estaría poniendo un título, en un mundo donde todos se dicen artistas y se dan esa licencia. Yo no me la doy. Y no digo que soy artista, para no caer en esa connotación. Digo: yo hago arte, yo hago escultura".

Autorreferencia

"Como soy muy ***para adentro*** trabajo principalmente con mis sentimientos. Necesito expresar todo lo que tengo y guardo y lo hago a través de la escultura. Para mí el arte es un medio de comunicación con los demás. Por lo general, hago mujeres y hombres. Más mujeres porque soy mujer, y me resulta más fácil expresarme con la figura femenina. Estoy tratando de buscar otro camino porque de pronto comencé a sentirme como muy autorreferente, algo así como ***lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo dije.*** Mucho yo, yo y yo. En ningún caso es un período de transición sino

el repensar mi obra. Es sólo un replanteamiento. Quiero salirme de la autorreferencia. Pero siempre teniendo como base el cuerpo humano. Quizás buscando una parte estética que no sea sólo la expresión de sentimientos. Más como una búsqueda de la belleza en sí. Tratando de buscar proporciones nuevas".

Mujeres

"En mis obras he tratado de incorporar a todas las mujeres de este siglo que tienen que ser madres, que tienen que sacar adelante a sus hijos, que tienen que apoyar al marido, que tienen que batallar en la vida, que tienen que ganarse el sustento y seguir luchando".

Ballenas

"Mi mayor desafío escultórico es una obra que está en el Aeropuerto de Punta Arenas. Gané un concurso del Ministerio de Obras Pública el 2006. Son tres ballenas en acrílico, enormes, flotando con un ballenato pequeñito. Usamos dicho material específicamente para esta escultura porque las bases pedían algo liviano".

Cambio

"Originalmente ingresé a la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile a estudiar cerámica pero derivé en escultura. No hubo problemas y mis profesores Mandiola y Gaspar Galaz me guiaron y orientaron en ese sentido. Y me apliqué en plenitud a la escultura. Egresé, me case, me dedique a ser madre de dos hijas y dos hijos, luego me separe y, por fin, volví a hacer escultura nuevamente".

Madre–artista

"En mi carrera hice el tránsito de madre a artista. Lo hice feliz. No era obligación dedicarme exclusivamente a mis hijos. Pero me nacía hacerlo, lo que me valió críticas de mucha gente que decía: ¡Cómo no vas a trabajar!, ¡Cómo vas a estar todo el día cuidando los niños! La verdad nunca me he arrepentido de haber estado junto a ellos, una situación que se extendió hasta que el menor tuvo 13 años. Obviamente que no hice escultura pero trabajé como profesora de cerámica en un pequeño instituto para señoras; maneje una liebre de transporte escolar e hice trabajos de tejido para una tienda. Y menos mal que no tenía que autosustentarme porque tenía pareja. Pero igual había que aportar al hogar porque con cuatro niños hay muchos gastos. Esos niños que crié con tanto amor y cariño, son, el mayor, arquitecto; la segunda, mamá; el tercero músico; y, la última, modelo y estudiante de psicología".

Inicio

"Mi ingreso a la condición de escultora fue muy particular. Cuando me separé de mi esposo, una amiga de él a quien le había hablado mucho que yo era artista me llamó telefónicamente. Ella, Ana María Matthei, inauguraba por esos días su galería. Me dijo: ***Si quieres participar en la inauguración tráeme unas esculturas.*** Entonces le respondí que primero viniese a ver el trabajo que hacía y si le gustaba podíamos hablar. Y le gustó. Llevé tres obras y ahí empecé. Fue mi primera exposición. Y desde esa fecha, hace 10 años, no detuve más mi trabajo escultórico".

Elena Aspillaga | 1972

Elena Aspillaga G.

Vivencias y decisión

"Mi primera motivación por la pintura y lo manual viene de la niñez. Nací en familia de artistas. Por el lado Gazitúa están mis tíos Francisco y Teresa y por el lado Aspillada mi bisabuelo Manuel. Es algo natural para mí. Así que estudiar algo relacionado con el arte fue una decisión fácil. Por tanto, entré a Diseño, carrera en la que trabajé muchos años y dejé luego, para dedicarme por completo a la pintura".

El campo

"Crecí en el campo, y siempre vi lugares maravillosos. De manera que la idea de pintar paisajes también surgió desde mi niñez. El paisaje es para mí lo más conmovedor como figura pictórica, todo lo que sucede en él, los fenómenos naturales y la intervención de los seres humanos, son motivos dignos de pintar. Por muchos años he observado las costumbres del chileno, sus actividades más básicas, sus labores de trabajo y su enorme sentido religioso, su fervor y su fe. Todo eso me ha llevado a admirar profundamente lo que somos y a pintar incendios, terremotos, faenas de pesca, cosechas, procesiones, grutas y animitas. Trato de dejar un registro de lo que pasa en el paisaje rural".

Elena Aspillaga / Procesión de Santa Ana / Óleo sobre tela / 80 x 53 cm / 2005

Terreno

"El trabajo en terreno es lo que más me gusta y trato de hacer. Durante el año también pinto apoyándome en fotografías, lo que considero un recurso muy legítimo, pero no es lo mismo que estar in situ. En terreno hay que aprender a enmarcar el tema, sintetizar el trazo y retener el color y la luz del momento que se quiere pintar, pues dos horas más tarde cambia completamente y es otro cuadro. Entonces, hay que observar, decidir y marcar los colores en la tela, para luego terminar en el taller. Es un desafío. Pero estar ahí y ser parte de la naturaleza, es de gran motivación. Me siento feliz".

Sensibilidad

"Creo en la sensibilidad como capacidad de conmoverse y de sentir sin palabras. Necesariamente va de la mano de algún sentimiento. Creo profundamente que la sensibilidad del pintor está en su alma y no depende de si es hombre o mujer, no depende de la edad, no depende de la inteligencia. Simplemente fluye y es el motor que hace andar la creatividad que se expresa en una obra de arte de cualquier disciplina".

Arte y color

"La belleza para mí es fundamental en el arte. No me imagino como obra de arte algo que sea repulsivo, desagradable o que cause sensaciones de rechazo. Por lo tanto, la belleza en mi manera de entenderla; es agradable, placentera y produce sensaciones positivas en el observador. Bajo mi manera de expresarme, entonces, uso el ***color*** para expresar belleza. Más importante que la técnica, que el soporte, que las herramientas que se usan para pintar, es sin duda el color. El colorido es personal, refleja lo que llevamos por dentro y la manera como vemos el mundo. Vivo en colores, siento en colores y sueño en colores y trato entonces de transmitir a través del color lo que sentí al ver aquel paisaje, de conmover también al que lo ve a través de mi expresión".

Jóvenes y oportunidades

"Los jóvenes, que deciden seguir una carrera artística no lo hacen por la orientación recibida. Aquel que nace con ese don, sabe desde niño que le gusta, y le resulta fácil. Estos jóvenes desarrollan una vocación por el arte y les resulta natural optar por ese camino. No necesariamente lo tomarán. Hay otros, en cambio, que teniendo el talento, no tienen las posibilidades, pero igualmente se las ingenian para expresarse. Es el caso de los grafitis callejeros, donde si es cierto que la mayoría no tiene valor artístico y ensucian la ciudad, hay otros donde se ve un enorme talento. Detrás de esa pintura hay también una expresión interior y es arte. Me encantaría que se le diera un espacio a esos artistas anónimos, donde de manera organizada cada uno muestre sus obras y sean visitadas por el público. Esta tarea quedará pendiente, en la medida que se vean grafitis de gran calidad".

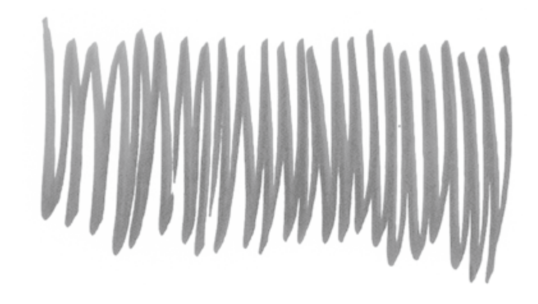

Francisco Bustamante / Sin título / Óleo sobre tela y lámina / 222 x 37 cm / 2007

Francisco Bustamante | 1972

Soporte

"En general el fuerte de mi trabajo es óleo sobre tela y algunos otros elementos derivados de la pintura también sobre tela con base de pan de oro o láminas doradas. Pero a veces necesito llevar el nivel de mi expresión a otro soporte. Y eso lo he logrado con la fotografía y un poco con el dibujo. Cuando trabajo la fotografía ésta se relaciona íntimamente con mi mundo, mi familia, mi entorno más próximo. Y no solamente como fotografías sino como imágenes intervenidas con elementos de pintura, pan de oro y folias doradas, para generar algo distinto, una expresión propia o algo que llene de alguna manera una inquietud interna y que no alcanza sólo con la pintura".

Vacío

"Ahora estoy trabajando en una serie nueva de pinturas, después de mi última exposición que fue el 2008. El año 2009 enfrenté una crisis importante en términos de creatividad y de trabajo. Son crisis que me vienen cada cierto tiempo y que me resultan muy atractivas, porque luego de superadas me revitalizan, resurjo con más energía. He aprendido a tener paciencia cuando estoy en esos momentos".

Temas

"Vida, familia y muerte son tres temas que, en mi caso, están íntimamente relacionados. La muerte se presenta como un generador de estímulos para desarrollar mi trabajo que, a su vez, se relaciona con la carga sentimental, la emocionalidad, el dolor, la pérdida y la ausencia. Y por ende, habla también de la vida, de lo que fue, de lo que hubo. Hay, por tanto, un intento de plasmar en mi trabajo esa mezcla de temas vinculados, que al final refieren un núcleo íntimo y pequeño pero, que es muy universal. Eso motiva y genera en mí una especie de fuerza que, al exteriorizarse, se hace de alguna manera a veces visible y otras más delicadamente presenciales en mi obra".

Negro

"El uso del negro como presencia constante a lo largo de mis años de trabajo, inevitablemente llevó a la gente a preguntarme por qué la ausencia de color. Actualmente estoy experimentando una cantidad mayor de colores".

Dorado

"En un momento dado el uso de láminas doradas me gustó tanto que empecé a aplicarlas de manera constante en mi trabajo. Creo que tiene que ver con algo familiar, con mis raíces. Yo nací en Lima. Soy hijo de padres peruanos. Viví ahí hasta los nueve años. Pero creo que la reminiscencia de mi infancia viene a hacerse presente en la Escuela de Arte. Es como un volver a mis raíces o retornar a lo más familiar, los recuerdos de niñez yendo a misa con mis padres y ver altares dorados muy barrocos; o viajando a Machu Picchu, percibiendo la presencia de los incas y las culturas prehispánicas, donde el uso del pan de oro era frecuente".

Boca

"La boca fue un tema de investigación que desarrollé cuando estuve en Londres. Trabajaba con fotografías de mis padres y partí haciendo detalles y acercamientos, pero no veía un resultado que me pareciera atractivo y comencé a trabajar conmigo, y en el sinnúmero de fotografías que hice empecé a hacer macros, detalles, y lo que me parecía más atractivo fue la boca. A partir de eso experimenté con pintura sobre estas imágenes alteradas y modificadas levemente para generar una que otra composición dentro de la cual, finalmente incluí a la familia, retratos de la familia o imágenes de mi madre o padre".

Búsqueda

"Nunca fue una alternativa estudiar arte y dedicarme a eso profesionalmente. No tenía referentes en mi familia. Pero en el último año de secundaria decidí estudiar arquitectura, incentivado por ciertos miedos de mis padres ante un incierto futuro en el arte. Sin embargo, ellos se dieron cuenta de mi seriedad en el interés por dedicarme exclusivamente a estudiar Bellas Artes y encontrar un lenguaje propio. Fue algo que fluyó solo. Y ha sido lo que realmente me satisface. Tiempo después en la biblioteca de mi abuelo en Perú encontré un libro de la genealogía de la familia y, para mi sorpresa, en él había un pintor de comienzos del 1700 que se llamaba Francisco Bustamante".

Constanza Villalba | 1973

C VILLALBA

Diálogos

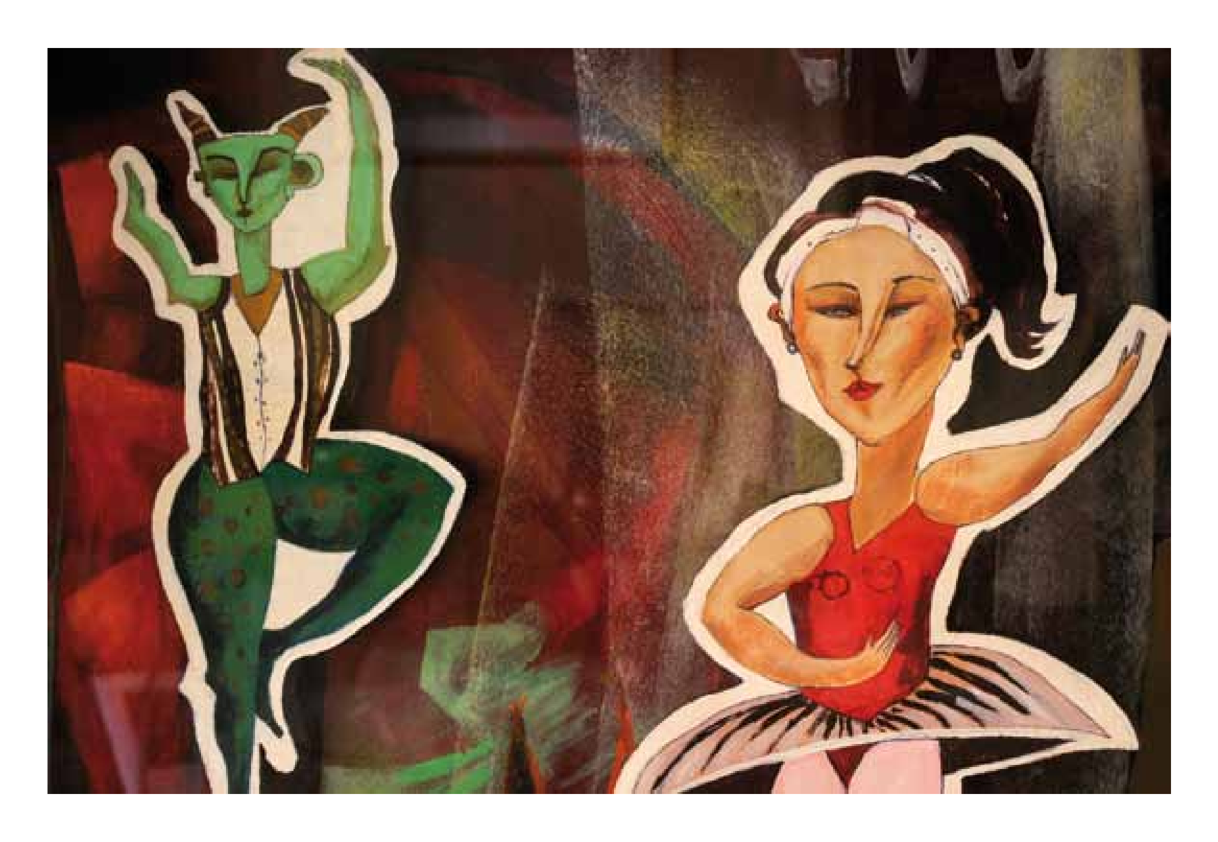
“En gran parte de la temática que abordo hay mujeres volando, aterrizando con paraguas, en el cielo, danzando, siempre en movimiento. Últimamente el movimiento ha sido de personajes ficticios, como sátiros o duendes, mujeres recostadas, personajes meditativos. Es también un movimiento interno. Ha tenido que ver más con los diálogos propios, los diálogos con otros, el humor negro, lo más pausado de la conversación que uno puede sostener con los amigos, con los padres, con la gente que está en la cultura, con los poetas, con una misma también. Estudio la gente en las calles, diálogos en las películas”.

Temas

“A mí me interesa tratar en profundidad diversos temas, sin dejar de incluir los temas tristes, como la soledad, los desencuentros, o simplemente el silencio, el vacío, la tristeza, espacios en el alma que están a resguardo en ciertos lugares. A veces una está en momentos de paz o de observación; otras veces tropieza sin caer o se da un fuerte costalazo. La vida es dinámica. Es todo a la vez y simultáneo”.

Constanza Villalba / Bailarina rusa (insectario) / Técnica mixta / 50 x 50 cm / 2009

Lucha

"La paleta es para mí una lucha constante. Es muy difícil ir dialogando, puliendo, constatando, probando, volviendo. La composición es muchas cosas a la vez que es necesario mantener unidas y vivas. Hay que trabajar con el cuidado de no fundirse. Porque, además, también hay que estar fuera del espacio de la creación y la fantasía en que nos desenvolvemos los artistas. O sea, en el mundo real".

A negro

"Un par de veces me he ido a ***negro.*** A ese estado de total inacción artística, donde el pozo de la creatividad parece haberse secado, agotado abruptamente. Es una sensación horrible. Me pasa que tomo un pincel, le agrego pintura y digo: ***este pincel ya no pinta.*** Cuando una ya se ha iniciado en el arte asume la responsabilidad de estar siempre pintando. Y va avanzando. Pero de pronto parece como que se me acabara el combustible. Y voy como cayendo. Y una empieza a desesperarse y preguntarse, ¿qué me pasó? He conversado el tema con otros colegas y profesores. Y he tenido la suerte que me han dicho: ***a mi también me está pasando ahora. Pero no te preocupes porque es parte de nuestra condición.*** Y yo encontré una fórmula para hacer frente a tales estados. Cuando tomo conciencia de que estoy pintando algo horrible y sigo pintando y va peor, mi fórmula es sacar lo peor de una. Entonces pinto y pinto horriblemente y voy pensando: ***esto va a pasar luego***... y sigo pintando... El ejercicio es pintar cosas horribles y el secreto es sacarlo afuera de forma consciente y mecánica hasta que pase. Y continúo, con paciencia. Y así voy recuperando mi normalidad. Y al regresar a ella es como comenzar a ascender desde la oscuridad. Reestablecida, me vuelve la energía, la potencia y la alegría. Pero si alguien me pregunta ¿de dónde salió ese estado de regresión? mi respuesta es: no tengo ni la más mínima idea".

Maternidad

"No tengo temores a la maternidad. Y el día que sea madre voy a abrazar a mi hijo o hija con todo mi amor y energía, privilegiándole por sobre el arte. Porque hay que amamantarle, cuidarle y prodigarle todo el cuidado que requiere alguien que ha llegado al mundo. Lo que me gustaría como plan, es tomarme el tiempo que requiera. Pero sobre todo disfrutarlo ya que la vida pasa tan rápido!... Y después volver a retomar los pinceles".

Mi trabajo

"Pintar es mágico. Me energiza, me fascina, me hace crecer y no podría hacer otra cosa. Es mi vocación y creo que tener un trabajo que a una le apasione es un tesoro invaluable. Y mi carrera es muy importante para mí. Me proyecto en el futuro, tengo ambiciones y quiero llegar lejos. Así que estoy 100 por ciento dedicada y, además, lo disfruto mucho. ¿Qué más puedo pedir a la vida?".

Ignacio Bahna / Antena de viento / Madera de roble, raulí, coigué y ciprés / 98 x 47 x 56 cm / 2010

Ignacio Bahna | 1980

I. BAHNA.

Arte

"El arte es mi vida. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Sueño arte. Dedicar todo el día al arte es mi forma de vida, no un desahogo o una distracción por momentos. Es mi cotidianeidad. Y en el caso específico de la escultura es hacer tangible ciertos códigos que en el mundo normal no se pueden percibir".

Mensaje

"Mi obra actual siempre tiene un mensaje de fondo. No se queda en un elemento decorativo, sino que busca un punto de vista crítico; es muy importante una observación del mundo actual o del mundo pasado. Así, cuando la escultura comienza a ser la vida de uno, se busca expresar una forma de pensar y, a la vez, darle nuevos ojos a la sociedad para que pueda ver aquello que resulta imperceptible".

España

"Uno de los períodos más marcados en mi obra, es cuando me fui a estudiar y trabajar a España y luego me mudé con toda mi obra a Estados Unidos. Me di cuenta en esa época que en Chile no habían muchas oportunidades ni un criterio muy formado del arte. La formación e infraestructura era muy precaria. Allá desarrollé, durante seis años, particularmente, un trabajo evocativo del sur chileno. Esa serie de escultura tiene una particu-

laridad porque quería lograr una expresión autentica, una identidad exclusiva. Y ahí empecé a utilizar un lenguaje centrado formalmente en la búsqueda del lleno y el vacío, el tener una doble visión de la escultura, no solamente un recorte de lo exterior sino que adentrarse literal y metafóricamente en la obra, en el material y tener una mirada desde dentro hacia fuera".

Regreso

"El 2007 volví al país y por ende para mí debía de existir una renovación con un hilo conductor de lo que venía haciendo antes. Y lo hice a partir de dos aspectos, por un lado involucrar una conceptualización ideológica en la escultura y paralelamente realizar las obras mediante una forma constructiva ligada a los códigos de la arquitectura e ingeniería. A partir de esos conceptos nació una obra dirigida a la crítica de las antenas emisoras de señales electromagnéticas, las cuales dejan secuelas en la salud, al alterar el sistema inmunológico, el ADN, etc"..

Conexión

"A partir del tema de los efectos del electromagnetismo en el ser humano y la aplicación de nuevos métodos constructivos, empecé a tomar ciertas referencias formales de las antenas comunes y funcionales, pero haciéndolas sugerentemente de madera. La utilización de este material fue elegido para modificar el material original de las antenas, el metal, redirigiendo el mensaje. Una antena de madera simboliza y da cuenta de una necesaria reconexión y comunicación restaurada con la tierra, con nuestros orígenes, con nuestros ancestros. Si bien las tecnologías son útiles y necesarias para el hombre, al menos una parte de nuestro ser debe mantenerse en conexión a la tierra para lograr un equilibrio".

En la ciudad

"El hecho de trabajar cinco meses en el sur de Chile en medio de la naturaleza y el resto del año en la ciudad, despierta una visión diferente al común de los mortales. Yo creo que el arte de hoy de alguna manera debe reflejar la actualidad, sugiriendo conceptos, incorporando códigos, creando lenguajes con sentido de crítica positiva o de alerta sobre situaciones diversas. Una forma escultórica puede ser simplemente bella y armoniosa y transmitirnos el agrado estético y a la vez un mensaje.

Limitación

"La utilización de la madera al exterior requiere de mucho mantenimiento y preocupación. Ahora estoy enfocado en un tipo de escultura hecha en madera, cuyo montaje mantiene un juego con el espacio arquitectónico interior. Paralelamente estoy desarrollando proyectos de obras escultóricas al aire libre pero en otros materiales como bronce y cobre. Finalmente cada material te da ciertas ventajas y limitaciones para el desarrollo técnico y creativo".

Índice General

Este libro se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2010 en los talleres de IVROS Impresores, ubicados en Nataniel Cox 1435, Santiago.